

العدد الخامس
السنة الأولى - كانون الثاني ١٩٧٧

المسرح والسينما

المركز
للدراسات
السينمائية

مصادر دراسة المسرحية في العراق
المسرح العالمي والتجربة الحيثية
الشرقية من الحكمة الى التراكمات
المسرح الغربي الى اين يتجه ؟
دراسة في جماليات السينما الغربية
تاريخ السينما - الفصل الثالث

بقايا التجربة
مسرحية شعرية في أربعة فصول

قد تبدل .. اول اعمال الخفقة القومية .. للموسم

مكتبة سلاسل الصور - ٤

محتويات العدد

١١	التجربة الخفية - قاسم محمد	ب
	حركة هرناني - الدكتور اكرم فاضل	خ
٩	حول نشوء وتطور الاوبرا - ترجمة غانم محمود محيي الدين	٩
٢٢	المسرح الانجليزي المعاصر الى اين - سامي عبدالحميد	٢٢
٢٠	الملهة او المسرحية الهزلية - الدكتور كمال نادر	٢٠
٣٦	الطريقة ام الجنون - بقلم روبرت لويس - ترجمة يوسف عبدالمسيح ثروة	٣٦
٤٤	المسرح الغربي الى اين يتجه - ترجمة عرفان سعيد	٤٤
٤٨	الشريعة في ندوة المسرحية لجمعية الفنانين - محمد الجزائري	٤٨
٥١	بقايا التجربة مسرحية شعرية - مدني صالح	٥١
٧١	أشياء عن تاج الممثل وملاحظات أخرى - عزيز عبدالصاحب	٧١
٧٤	مخرجون عالميون - وليم وايلر - صباح الزبيدي	٧٤
٨١	دراسة في جماليات السينما الغربية - بقلم فايسمان - ترجمة عبد الهادي الراوي	٨١
٨٦	فن جديد - التطورات التي حصلت في ألمانيا وروسيا وفرنسا - ترجمة مجيد ياسين	٨٦
٩٥	شهريات المسرح - اعداد رياض قاسم	٩٥
١٠٣	وثائق دراسة المسرحية العراقية - احمد فياض المفرجي	١٠٣

المسرح العالي والتجربة الحية

بقلم
قاسم محمد

خلال جولة أخرى قام بها الفنان قاسم محمد في عواصم اوردية عديدة اطلع عل عدة أعمال مسرحية هس اخر النتائج للمسرح العالي . وقد خص - المسرح والسينما - بموضوعة هي خلاصة مشاهداته وانطباعاته تلك الاعمال ، كما اوضح في موضوعه تلك الاشارات التي يمكن ان تلقي ال احديث عن ثقافتها علاقة بسلوكنا الفني في مجال المسرح وما يترتب عن ذلك من علاقات .

وكل يوم امام اعين الآخرين .

في انكلترا ، بلد المسرح العتيق ، تعتبر عروض المخرج بيتر بروك ، بمثابة تجارب مسرحية حيوية ودائمة . الى جانب تجارب بروك التي اصبحت قانونا . ان اى مسرحية شكسبيرية يزعم مخرج او فرقة تقديمها ، يجب ان تحتوى على التجربة والا ما فائدة تقديمها . ! كذلك لا يكف جيمس روز - ايفانز . مخرج ومؤسس نادى هاستيد المسرحي المعروف بكونه معملا مسرحيا تجريبيا منذ الحرب العالمية الثانية ، لا يكف روز - ايفانز فيؤسس مجددا فرقة مسرحية تجريبية تعرف في انكلترا باسم - مسرح رقم اثنين - هذه الاشارة تقودنا الى ان اشهر مسارح العالم في الوقت الحاضر هي تلك الفرق والمسارح التي يقودها مخرجون مجربون - تجريبيون - تقسم عروضهم المسرحية بالبحث المختبرى والابتكار . ففي ايطاليا نجد فرانكو زيفريللي وفي بولندا ، جروتوفسكي ومعمله المسرحي الشهير ذو الثلاثة عشر صفا من الكراسي . وفي فرنسا هناك ارتود وخلقه المجدد للعرض المسرحي .

وفي انيوبورك المسرح الحي . كذلك تجارب - الدراما والكوميديا - في موسكو والتي يقودها ويشرف عليها يوري كويموف . هذه التجارب التي تعيد الى الازمان ما كان للمسرح السوفيتي من طليعية ومن اثر على المسرح العالي . في مطلع القرن العشرين ، متذكرين تجارب مير هولند ومسرحه البنائي ، انايروف والمسرح التركيبي ، فاخاتنكوف ومسرح الواقعية الخيالية ، ستانيسلافسكي ومسرح الممثل المعيد للتجربة الشعورية الانسانية . ونعتقد التجربة المسرحية

اعتقد ان المسرح العالي لا يكف ، يوما واحدا ، عن البحث والتجريب المألوب الدائم . وروح احتفالية متفانون هيتة كبيرا يسود علاقات الفنانين المسرحيين في بحثهم وعملهم وتجاربهم . فمندا مطلع القرن العشرين وكانوا المسرح يقومون باقتحام المجهول من علم المسرح . ان اهمية التمرين المسرحي لدى (فاخاتنكوف) تكمن اساسا ، في القيام بتجربة جديدة كل يوم . ان ثاقى ، كممثل ، الى التمرين وكذلك آت الى العيد - كي تستطيع ان تولد من جديد

فاخاتنكوف

بيتر بروك

- مارتا جرام - و - ألوين نيكولاس - في أمريكا ، حيث انهما يطرقان نوعا جديدا من التعبير المسرحي الرقص حيث التعاون بين فنون الرقص والدراما والنحت والرسم والموسيقى ، مؤكدين بذلك على وحدة الفنون وقيمتها التعبيرية . جميع هذه التجارب انما تركز على البحث في القيم التحليلية والتعبيرية وايجاد وسائل توصيل جديدة في فن الممثل وفن المخرج شكلا وموضوعا ومستخلصة بالتالي عناصر الكشف والابتكار والاضافة .

الى جانب التجريب - التحليلي - و - التكنيكي - في فن الممثل ولغة المخرج وطراز العرض المسرحي ، هناك تجارب اخرى لا تهتم بالجانب التحليل والتكنيكي وانما بالجوانب الموضوعية والفكرية وتعطيها اهمية اكبر متخللة من المسرح اضافة الى صفته الفنية ، وسيلة لا يصال افكارها السياسية والفلسفية الى اكبر عدد ممكن من الناس . توجد هذه الموجة في أمريكا حيث المسرح الحي ، والمسرح المفتوح ، ومسرح خارج ، برودواي .

برايي ولا اتكف حتى في المسرح العربي وظروفه غير الطبيعية

حيث نرى محاولات الجزائريين فيما يسمى ب - ما قبل المسرح - التجربة المعتمدة على الاساطير والحكايات الشعبية الجزائرية المطروحة مجددا من وجهة نظر العصر وتكتيك مسرحي حديث . ثم مسرح المقهى في القاهرة ، حيث قام لفيف من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية بتجربة مسرحية حية في احدى اشهر مقاهي القاهرة الشعبية ، مشركين رواد المقهى مباشرة في عرضهم المسرحي . وفي بيروت نرى تجارب انطوان ولطيفة ملتقى . ثم تجربة المخرج يعقوب شدرأوى في مسرحية - اعرب ما يلي - التي جمع مادتها من نتاجات عدة مؤلفين وشعراء . وتجاربنا في بغداد . في فرقة المسرح الفني الحديث في مسرحيات حكاية الرجل الذي صار كلبا ، الخرابة ، حكاية صديقنا بانجيتو كوزاليس الذي شعر بنفسه مذنبا عندما انتشر وباء الطاعون في جنوب افريقيا - الاخراج كان لقاسم محمد ، سامي عبد الحميد ، صلاح القصب .

وفي مسرحية - بيت ابو كمال - لفرقة المسرح الشعبي - من تأليف واخراج بدرى حصون فريد ، رأينا مدخلا تجريبيا في عرض المسرحية الشعبية العراقية ولا يمكن تجاوز اخراج عبدالوهاب الدايي لمسرحية - البيت الجديد - لنورالدين فارس دون منحها الطابع التجريبي المحلل . اكل هذه التجارب انما هي غزوات مغلصة في سبر عوالم جديدة في المسرح ساعية الى تخليصه من المتعة الرخيصة ، والايهام السمج ، والوعظ السطحي .

ربما كانت الصفة الغالبة على التجارب في المسرح العراقي انما ما تزال محددة ، لكن التجارب في المسرح العالمي تنتشر في المسرح الدرامي ، كذلك في المسرح الاوبرالي - عند مخرج الاوبرا فلزنشتاين ، في مسرح كوميثيه اوپر في المانيا الديمقراطية ، حيث الاوبرا في نظر فلزنشتاين لا تعتمد على الموسيقى والغناء فحسب ، بل ان المعنى يتمتع بخاصية الممثل الدرامي الى جانب خاصية الموسيقى والغناء ، على العكس مما في الاوبرا التقليدية - .

كذلك في مسرح الرقص تسود التجارب بشكل عنيف ، حيث خرجت البالية من اطرها التقليدية والاسطورية ، الى عالم الفكر والدراما والتراجيديا الاوسع والاعمق - هاملت ، عطيل ، روميو وجوليت ، كارمن - في روسيا - ملحمة كلكامش - في بولندا ، تجارب الشباب في هنغاريا ، تجارب الرقص الحديث في اعمال

تذاكر الدخول ، وهم يساعدون الجمهور على الجلوس في أماكنهم .

بدأ العرض ، كان مشتركا في العرض خمسة ممثلين وممثلتان . وهؤلاء السبعة استطاعوا ان يمثلوا سبعة وعشرين لوحة وخمسا وثلاثين شخصية مثل كل ممثل خمس شخصيات واحيانا اكثر ، مستعينين في التحول من شخصية الى اخرى باسبط الاشياء . قبعة مثلا ، او ستر ، او روب وما شابه . - نفس هذا الاسلوب في العرض المسرحي اتبعناه في بغداد في فرقة المسرح الفنى الحديث وفي مسرحيات : حكاية الرجل الذى صار كلبا . الخرابة . وحكاية صديقنا بانجيتو خلال

المواسم ٦٨-٦٩ . وموسم ١٩٧٠ وموسم ١٩٧٠-١٩٧١ . وكان العرض الثانى الذى شاهدته في فنلندا ، في مدينة تامبره وفي مسرحها الصيغى الشهير على نطاق عالمي . وشهرة هذا المسرح هو انه مبنى في غابة من غابات تامبره الكبيرة وانه يدور بكل ال - ٩٠٠ - متفرج متنقلا من مشهد الى مشهد . المتفرج هنا يتبع الممثلين في انتقالهم من مكان الى مكان ، وحيث يربو عدد المشاهدين وامكان المشاهدين على الاثنى عشر مكانا . في العرض الثانى شاهدت مسرحية - الاخوة السبعة - لاديب فنلندا القومى - الكسندر كيغى - قدمت هذه المسرحية مجموعة شابة ، لكنها لا تنتمى الى حركة مسرح الشباب الحرة . بل انها مجموعة ممثلين تجتمع اثناء عطلة المسارح الصحيفية من مختلف المسارح الفنلندية فيكونون فرقة مسرحية يعرضونها . في هذا المسرح الصيغى الدوار . ان اهمية - الاخوة السبعة - هي انها مسرحية شعبية لاديب كبير ، تحكى حياة سبعة اخوة من الفلاحين وما يضادفهم من مواقف ومقالب في سعيهم الحياتي واليومي . تتميز هذه المسرحية بالدقة والاتقان في اداء الممثلين لشخصيات فولكلورية فنلندية . الدقة في اللهجة المحلية والحركة المتميزة ، والحماس والاقناع بانك امام فلاحين فنلنديين لا ممثلين يمثلون .

العرض الثالث : كان مسرحية - روبن هود - لفرقة مسرح - آها - التى تعتبر اقوى فرقة شابة بعد فرقة - كوم - .

شاهدت مسرح - آها - في نفس مسرح تامبره الصيغى الدوار وسط الغابة . وصلت الى الغابة - المسرح قبل العرض بساعة واحدة - العرض يبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر - من بعيد سمعت غناء . . يملا الغابة ، تبينت الامر ، واذا بممثل المسرحية يغنون ويرقصون ويتمازحون مع جمهور رواد الغابة - المسرح . وكانوا ايضا

في فنلندا انتشرت في الوقت الحاضر حركة مسرحية شابة تجريبية ، تسمى - فرق الشباب الحرة - . ولقد اتاحت لي الفرصة مؤخرا لمشاهدة هذه التجربة المسرحية الشابة والتعرف عليها عن كتب . ان ما منحني زخما عميقا من الفرح هو تلك الحيوية التى شاهدتها في فرق الشباب الحرة ونبل ارتباطها العميق بفكر وكفاح اوسع الجماهير .

اصبحت هذه الفرق الشابة ذات تأثير كبير على مجمل المسرح الفنلندي ، تأليفا وتمثيلا واخراجا وحتى على شكل ومكان العرض المسرحي . والا هم من كل ذلك هو اسلوب الارتباط بالناس .

فالى جانب المسارح التقليدية في فنلندا انتشرت حركة مسرح الشباب ، حيث توجد ثمانى فرق مسرحية يقودها شباب مهتمين - مناضل ، يتخذ المسرح - فنا ووسيلة - لنشر الافكار الاشتراكية والثقافية التقدمية الملتزمة بين اوسع صفوف جماهير الشعب .

اربع من هذه الفرق محترقة واربع للهواة . ولقد انتهزت فرصة وجودي في فنلندا فشاهدت عروض ثلاث فرق وتعرفت عن قرب الى اثنين منها .

العرض الاول الذى شاهدته في هلسنكى في ٨-١٩٧١ ، كان لفرقة مسرح - كوم - التى تأسست عام ١٩٦٩ والتى تعتبر من اقوى فرق الشباب مستوى فكريا وامكانية فنية ، ولابل ان اجد مكان هذه الفرقة كنت مضطرا الى ركوب البحر في مركب مع خمسين آخرين ، وخلال ربع ساعة من الابحار وصلنا جزيرة فيها قلعة كبيرة قديمة في وسط البحر . تعتبر هذه الجزيرة والقلعة مكانا سياحيا يؤمه الكثير من السواح . وفي مكان داخل القلعة الصخرية التى تذكرنا بقلع العصور الوسطى اقامت فرقة مسرح - كوم - منصة خشبية غاية في البساطة معتبرة اياها خشبة مسرح . كان الديكور هو منافذ القلعة وجدرانها . قدموا مسرحية بعنوان - ملك فنلندا - وهى مسرحية سياسية ساخرة هادفة تحكى تاريخ فنلندا السياسى منذ الحرب العالمية الاولى . وكان الجو في القلعة المظلمة على البحر باردا . وما ان اخذ الناس أماكنهم على المقاعد الخشبية الصلبة حتى خرج احد الممثلين ورطن بفنلندية اجهلا متوجها بكلامه الى الجمهور ، فكان الجواب ان رفع بعض الكهول والمجائز اياديهم . المثل عدهم ثم ذهب وعاد بعد قليل يحمل عددا من البطانيات وقدمها للذين رفعوا اياديهم . ففهمت عندئذ انهم كانوا يشعرون بالبرد في هذا المكان المكشوف . التف الكهول بالبطانيات وشاهدوا العرض المسرحي . تتكون فرقة مسرح - كوم - من تسعة اعضاء . هم انفسهم يبيعون

مشهد من مسرحية (بيت
ابو كمال) التي قدمتها فرقة
المسرح الشعبي

بيننا بالتساوى على جميع العاملين ، سواء أكانت
اعمالهم كبيرة او صغيرة .

سؤال : كيف تقسمون الورد بالتساوي ؟ ان
هناك حتما من يعمل من الاعضاء الاخرين . انت
مثلا ، تؤلف وتخرج وتمثل ، فيجب اذن ان من
يعمل اكثر ان يتقاضى اكثر . حسب عمله .

يوزى : يسود فى فرقنا قانون يقول : كل
عضو من اعضاء الفرقة انما يعمل من اجل الفرقة ،
وكل مواهب العضو هى ملك الفرقة ، وحتى فى
حالة عمل العضو فى عمل فنى خارج الفرقة ، فى
انتاج مسرحى او تلفزيونى او اذاعى ، فان العضو
انما يعطى الفرقة خمسين بالمائة من وارده هذا ،
والسبب ، هو انه قد وطف طاقته لعمل خارج نطاق
الفرقة ولانه قد اخذ وقتا من وقت الفرقة .

اننا جميعا نعمل بمشقة وازهاق وذلك لاجل
ان تستمر فرقنا بالبقاء والتطور وتقديم الانتاجات
الهادفة للشعب .

توجد فى فنلندا ست وثلاثون فرقة مسرحية
تأخذ اعانات من الدولة ومن المنظمات . لكننى
اعتقد بان جميع هذه الفرق ، وبما فيها فرقة المسرح
الوطنى التى تمتلكها الدولة ، انما هى فـرق
كلاسيكية العلاقة مع الناس وانها بعيدة عن تلبية
متطلبات الشعب ، لانها قابعة فى أماكن محددة
لا تتركها .

اننا نحن ، فرق الشباب الحرة ، قررنا
الذهاب الى الشعب ، الى حيث يوجد ، فى أماكن
السياحة ، فى الحقول ، فى المدارس ، فى

يقومون بتنظيف الارض المحيطة بالمسرح الدوار من
الحصى والاشواخ .

تكونت فرقة مسرح - آها - عام ١٩٧٠ وتضم
سنة شبان اكبرهم فى العشرين واصغرهم فى
السادسة عشرة . خمسة منهم يدرسون او درسوا
المسرح والدراما فى المعهد المسرحى فى هلسنكى .
وجميع من فى الفرقة ومن يتعاون معهم من الشباب
التقدمى . رأيهم ، انه لا يمكن للمسرح فى عصرنا
الا ان يكون تقدما فى افكاره واساليبه الفنية .

**قال يوزى هيلمىن - وهو احد مؤسسى الفرقة
واحد مخرجها - :**

ان فرقنا ستستمر رغم المصاعب التى تلاقيها
ورغم ان بعض الاعضاء سيتركنا . لكننا واثقون
ان غيرهم سيأتى الى فرقنا . اننا نطمح الى تحقيق
الكثير . نطمح الى تكوين مسرح الاطفال حيث لا
يوجد فى فنلندا مسرح للاطفال سوى المسرح
السويدي . وفرقة - آها - هى اول فرقة شابة
حرة تقدم مسرحية للاطفال هى مسرحية - روبن
هود - .

كتب هذه المسرحية ثلاثة من اعضاء الفرقة
هم : يوزى هيلمىن ، وكورت نيوتيو ، وماثياس
باسكالين . وقام باخراجها اثنان : كورت نيوتيو
ويوزى هيلمىن . ان اسلوب العمل الجماعى فى
الفرقة يوفر لنا الكثير ويعلمنا اكثر . اننا نعيش
كعائلة واحدة متماسكة نكتب مسرحياتنا ونخرجها
معا ، كما تؤلف موسيقى واغاني المسرحيات
ونعزفها بانفسنا ، كما اننا نقسم وارد المسرحيات

المستشفيات ، في المحطات الكبيرة • ان في فنلندا الكثير من افراد الشعب الذين لم تتح لهم الفرصة يروا المسرح • ناعيك عن مشاهدة مسارح العاصمة والمدن الكبرى الاخرى • اننا لا نستطيع ولا يمكننا ان ننتظر ان ياتي الينا الناس • يجب علينا نحن ان نذهب اليهم ونعرفهم بالمسرح ونعلمهم ونثقفهم عن طريق المسرح •

ولهذا قررت فرقتنا ، فرقة مسرح - آها - ان لا نذهب للعمل في مسارح العاصمة • ان مكاننا هو خارج العاصمة •

سؤال :- ما هي اهم الصعوبات التي تجابهكم ؟

يوزي : هناك صعوبة ايجاد النص المناسب الذي يتفق واتجاهاتنا •

لهذا ترى ان الفرقة بمجموعها تبتكر افكارا لمسرحيات جديدة وتعاون على كتابتها واخراجها •

ثم انت ترى بنفسك اننا نمثل بدون ديكور وبدون اناة • اننا نستغل ضوء الشمس ، وضوء النهار اناة لنا • كما ان ديكوراتنا هي الطبيعة نفسها • اشجارها • صخورها • انهارها • ارضها •

نركز في الوقت الحاضر على مسرح الطفل ، لان الاطفال هم الجيل القادم الذي عليه ان يواصل بناء الحياة ، وعلينا تربيته وفق قيم وافكار العصر التقدمية ، افكار الاشتراكية •

ان لدينا الكثير نريد ان نقوله للناس ، ونعتقد ان المسرح هو المجال الامثل للاتصال باوسع الناس والتحدث معهم عن طريقه •

سؤال :- هل يكفي الوارد الذي ياتيكم للقيام بانجازات مشاريعكم المسرحية ؟

يوزي :- كلا • لا يكفي • لكننا ذهبنا الى الدولة وقلنا لهم اننا نريد ان نؤسس مسرحا فنلنديا للاطفال • قالوا حسنا اليكم خمسون بالمنة من اصل الاعانة المطلوبة ، واذا ما رأينا جدية وجدوى عملكم بعد سنتين سنمنحكم الاعانة كاملة •

سؤال :- ماذا يعني اسم فرقكم - آها -

يوزي :- انه لا يعني شيئا سوى الصوت واللفظ • وهذه الكلمة هي التي يطلقها كل انسان عندما يعجب او يدهشه شيء • آها •

ثم بعد هذا شاهدت مسرحية - روبن هود - في المسرح الدوار • قبل العرض في هذا المسرح المكشوف وسط غابة كبيرة • بدأ المطر • وتساءلت ترى هل سيبقى الناس في المسرح ؟ وهل سيمثل الممثلون ؟ اشتد انهمار المطر • وعلى التو حضرت فئاتان • اخذتا ببيع مشمعات خفيفة واقية من المطر بسعر يساوي - ٣٥٠ - فلسا عراقيا • هرع الناس وهرعت معهم واشترينا المشمعات • وبدأ العرض المسرحي ، كُنت والمتفرجون لا نخشى المطر • لكن الممثلين ظلوا طوال ساعتين • يمثلون ، ويفنون • ويرقصون ويرقصون في مسرح الغابة الواسع تحت مطر عنيف لكن الاعنف كان حماسهم وحرصهم على الا يفوت الناس • حرف ، او كلمة ، او معنى مما يقولون او يؤدون ، انحنيت فعلا ، اجلالا لشرف مهنة الممثل ، ولامانه ، وتكفاحه الفني الهادف •

الغاطرة -

كلما نلتقي بمخرج في المسرح العراقي ، لا يشكو اكثر من ممثل ، من الذين لا يحرسون ولا يلتزمون بخطته الاخراجية او بنص المسرحية ، ويتهم امانتهم برأيي ان الممثل يجب الا يكون امينا فقط ، بل ان يبلغ مستوى ثقافيا وعلميا يؤهله القيام بدفع حركة المسرح العراقي اشواطا وخطوات الى آفاق اخر •

الممثل في العصر الحديث ، كالعالم والطبيب والاديب • يحتاج ايدا الى الاطلاع والتثقف المستمر ، لكي يستطيع ان يحافظ على معاصرته للحياة ، وللأحداث ، وللتطور المطرد في حياة الانسان •

فكلما قلت ثقافة الممثل ، انعدمت عصريته ومعاصرته • هنا يصبح الممثل راکضا ، يلهث وراء اكثر الاساليب سطحية وينجر وراء السهل البسيط • البعيد عن البحث المتعمق • وبالتالي ، وانطلاقا من جهله وتأخره يضطر ان يصبح ممثلا غير امين لافكار المؤلف والمخرج التي هي بمثابة افكار العصر • الامر الذي يجعل الممثل احدي العلل التي تؤخر النمو والتقدم • يصبح غير مساهم بجد في اغناء قضية التطور المسرحي وبالتالي في اغناء الحياة الفكرية والاجتماعية والثقافية لشعبه ومجتمعه •

معركة هرناني

للدكتور أكرم فاضل

« كانت هناك عاطفة تفريق بهائلة . وما لبثت أن انطلقت هذه العاطفة وظهرت بإشارات لا تخفى على أحد . وكان يكفي أن تلقي نظرة على الجمهور لتتضح بأن المسألة ليست مسألة تمثيل اعتيادي ، وإنما هناك أسلوبان ، جيشان ، بل حضارتان تتحانان وجهاً لوجه . الفئتان تتباغضان بصورة ودية ، كما يتباغض الأدباء في المبالغسات الأدبية ، أي المناظرات الأدبية . انهم لا يشدون إلا العركة ، وهم مستمعون للانقضاء على بعضهم . وكان الاتجاه العام عدائياً . اصطكت المناكب حتى تصادمت . والعركة لم تكن ترتقب لتنفجر إلا أقلل احتكاك . حتى أصبح الشاب صاحب الشعر المرسل على كتفيه لا يستطيع إلا أن يبدي رأيه بالرجل الأصغر المواجه له » .

نيويورك ١٩٠٤

لابد لنا قبل الوصول الى قلب معركة هرناني بالذات أن نستعرض اصل الخلاف الذي نشب بين الابتداعيين والاتباعيين ، فنقول :

كان من المحتم انتظار عام ١٨٢٠ لرؤية العلامات الواضحة على ثورة ادبية .

وقد احتدمت المعركة خلال الاعوام ١٨٢٠ - ١٨٣٠ بين الابتداعيين والاتباعيين ، كما حمي وطيس النزاع قبل ذلك بقرن بين القدماء والمحدثين . وبالرغم من المقاومة التي أبداهم الاتباعيون فإن المعركة قد ربحتها الشبابة الابتداعيون منذ عام ١٨٣٠ ، ولكن بصورة او بأخرى اتصل النقاش حولها الى يومنا هذا .

تصاول الفريقان بحمية وحماس كان من بلايا شرهما ان المعركة دارت حول كلمات لم يستطع احد ان يحدد فحواها تحديداً دقيقاً . وظهر من شخص واحد ان يمكن لديه برنامج محدد المعالم ، وان الابتداعيين انفسهم لم تكن لديهم وحدة مذهب لقد اعتبر المعاصرون مقدمة مسرحية كرومويل

(١٨٢٧) من تأليف فيكتور هيكو بمثابة بيان صادر عن المدرسة الفتاة . وكان هيكو قد حاول سابقا ان يصوغ مذهبه الجمالي في مختلف المقدمات ولكن مذهب الابتداعية لم يكن لديه الوضوح الكافى للكفاى لدى (الفن الشعري) عند بوالو .

ومما زاد القضية تعقيدا على تعقيد ان الابتداعية لم تكن اتجاها من الاتجاهات حيال الادب فحسب وانما كانت بالاضافة الى ذلك اتجاها تجاه الحياة فنحن نرى في مجال الادب ثورة الابتداعيين المكشوفة على القواعد التي رسخت في الازهان في القرن السابع عشر . ولما كانت هذه القواعد محددة بصورة خاصة بما يخص المسرح فان الصراع بالبدئية استمر اشد ما استمر حول الدراما الابتداعية ، فقد كانت المسرحية الفرنسية من حيث الجوهر رواية تقع في خمسة فصول شعرية ، لها حل مأسوي ، مستأصلة كل عنصر هزلي ، واضحة في العادة على المسرح خصوصا اسطوريين او تاريخيين . والمأساة الابتداعية بصورة خاصة كانت تحترم الوحدات المشهورة ، او تدعى احترامها . وبالرغم من استحلال حريات واسعة في القرن الثامن عشر تجاه وحدة الزمان او الديكور كان الابتداعيون يطالبون بحق توزيع دراماتهم على عدد مختلف من الفصول وباستعمال النشر اذا حلا لهم استعماله ، وبمزج الهزلي بالمأساوي وبالاضحك والابكاء مرة فمرة وبتبديل الديكور لدى كل فصل اذا راقهم هذا التبديل ، وبالتزام الضبط والدقة لدى الاخراج ، وبعرض مناظر عنيفة على المسرح او ابراز عمليات القتل وبجعل المشاهد يرى بأم عينيه الحوادث بدلا من روايتها له في حكاية يسردها احد الممثلين . وطالبوا باقتفاء اثر شكسبير التي كانت آثاره مترجمة آنذاك وممثلة ومفسرة باللغة الفرنسية ، بدلا من اتباع خطى راسين .

أما في الشعر فكانوا يحتجون على اساءة استعمال الثوريات والتلميحيات ويشجبون التميزات التي كانت قائمة بين الكلمات النبيلة او الشعرية والكلمات الرذيلة او المبتذلة ويؤكدون باعلى اصواتهم حقهم بتغيير شكل البيت الشعري .

واكثر من ذلك - وهنا تتدخل المسألة الاخلاقية كانوا يدرجون على المسرح ابطالاً يشيرون بمظلمة العاطفة وجمالها ، ذلك لان الشخص في الدرامات الابتداعية ينشد كل النشد ان التحرر من قواعد

الحياة المتواضع عليها اكثر مما ينشد قواعد المأساة .

هذه هي حالة ابطال فيكتور هيكو ارباب الاحاديث الطنانة الرنانة الذين اصبحت قاعبة الحياة الوحيدة لديهم العيش تحت تاجع العاطفة . وخير مثال على ذلك مسرحية هرناني ، حيث نجد البطل ، وهو احد الخارجين على القانون بصورة تطوعية يثور على الملك ويموت لثلاث يحنت بيمينه ، تماما كما كان يفعل احد ابطال كورني . ونجد نفس روح التضحية في رواية (ماريون دي لورم) حيث نرى احد ابطال هيكو الشبان - سافرنى - يرفض الهروب من سجنه ليشاطر صديقه الموت .

ان شخوص فيكتور هيكو لها كذلك (نفوس نادرة الوجود) كما لا بطل كورني امثال هذه النفوس اما التمثيل التاريخي الذي يزعج الابتداعيون فانه كذلك غير صحيح بالمرة ، مثله مثل التمثيل التاريخي لدى الاتباعيين .

فاذا كانت يونان راسين ليست اليونان القديمة فمن الصعوبة ان تصدى ان اسبانيا هرناني هي اسبانيا الحقيقية لشارل كنت ، او ان شخصية كرومويل في الدراما التي تحمل اسمه هي اكثر دقة تاريخية من شخصية نيرون في رواية بريتانىكوس لراسين .

الا ان الابتداعيين يوهمون المشاهدين بتأثير الديكور والازياء اساليب الكلام انهم يعكسون الحقيقة التاريخية ، ولكن الاشخاص الذين يتخلقون ويتخبطون ويتقاتلون ويكونون على المسرح هم في الحقيقة شخوص ابتداعيون . انهم يعبرون في معظم الاحوال بصورة مذهشة عن امانى جيل برأسه من الاجيال ويعربون عن احلامه ومطامحه وتمرداته ، وهذا الجيل هو جيل عام ١٨٣٠ . وبهذه المثابة وحدها يستحقون كذلك ان ندرسهم . ولهم بالاضافة الى ذلك مزجة اخرى ، ولعلها من اعظم المزايا ، وهي ان مقلدى الشعراء الماسويين للقرن السابع عشر قد استنبعوا من المأساة ليس كل سيكولوجية فحسب وانما كل نغمة شعرية . وان درامات هيكو حتى اذا اينا عليها ظاهرة السيكولوجية والتاريخية

لتحتوى على الاقل على انتفاضات غنائية رائعة .
ومهما كنا صارمين تجاهها فحسبنا ان نوازنها
بالماسي الاتباعية المزعومة في نفس الفترة لكي
نشعر بتفوقها الفائق الناجم بصورة جزئية مما نجده
لديها من التعبير عن مزاج اشاعر الساحر .

ومع كل هذا فلم تعش الدراما الابتداعية
الا عمرا غاية في الاختصار . انها في الحقيقة
لم تبدأ الا مع مقدمة كرومويل (١٨٢٧) الذي بشر
خلالها فيكتور هيكو بيزوغ شمس ضرب درامي
جديد . أما دراما كرومويل نفسها ، وهي التحدي
الواقعي ، الذي صنعت به وجوه الاتباعيين ، فانها
بتبديلاتها العديدة للديكور وشخصياتها التي لا
تحصى . كانت غير قابلة للتمثيل ، وفلا لم يكتب
لها ان تمثل .

والان ، وقد فرغنا من رسم لوحة تبين
اسباب هذا الصراع ودوافعه وابعاده وذكرنا
مسرحية كرومويل ، لابد لنا من كلمة حول مقدمة
هذه المسرحية التي كانت الفتيلة التي اشعلت نار
الفتنة بين الاتباعيين والابتداعيين :

تحليل مقدمة مسرحية كرومويل

يلقى فيكتور هيكو بادى الامر نظرية
شاملة على تطور الشعر عبر الانسانية . لقد استيقظ
الشعر في العالم مع الانسان ، ولكن هذا الشعر
كان حينذاك مقعما بالوجد مترعا بالعبادة ، غنائي
القوام . وكلما تطورت الانسانية وتحركت اصبح
الشعر ملحميا .

سفر التكوين يمثل الغنائية ، وهو ميروس
يجسد الملحمة التي تحتفظ بخصائصها الجوهرية .
فبدلا من ان تغنى وتتل (تنفذ عمليا على المسرح)
الناسيون القدماء قاطبة يلبسون ما يفصله لهم
هوميروس ، كما يقول هيكو . حتى الخرافات ،
حتى الكوارث ، حتى الابطال ، جميعهم يتمتعون من
النهر الهوميروسي . الالباب والاذيسة دائما .
« وكما يجر اخيل وراءه جثة هكتور تدور المأساة
الاغريقية حول طروادة » . واخيرا يكشف ظهور
المسيحية للانسان عن ثنائيتها ، ويعود الانسان
الى ذاته ، فقلبه من الابن فصاعدا موزع بين الفضائل

خلاصة هرثاني

الفصل الاول

الملك : ملك اسبانيا دون كارلوس وشقي زعيم عصاة ، هرثاني ،
الذي يريد النار لابي الذي اعلمه سابقا والد الملك ، يتلاقيان وجها
لوجه في غرفة دوناسول . الفتاة التي يعتنقها . العلاء الشابة
تحب هرثاني ، ولكنها مخطوبة لعمادون روي كوميذ دي سيلفا ، الذي
يطير صوابه لدى رؤيته وجلين في حرم ابنة اخيه . يبرر الملك نوعا
وجوده . ويسلم هرثاني الى احد افراد حاشيته ، وهو يجبل اسم
غريه .

الفصل الثاني

الشقي : دون كارلوس يطوف حول قيصر سيلفا . فيسقط تحت
سطوة هرثاني الذي جاء لاختطاف دوناسول . ولكن الملك يرفض ان
يتنازل شقيا فيطلق هرثاني سراح خصه ، على أمل ستوح لقساء
افضل .

الفصل الثالث

نهار زفاف دوناسول على دوي كوميذ ، ويطلق حاج باب قصر دي
سيلفا . ولدى رؤيته الفتاة اليافعة مرتدية ثياب الزواج يكشف عثر
هويته : انه هرثاني . فتوضع مكافاة لمن يأتي برأسه لتسليمه الى
الملك ! ولكن الدوق يحيي ضيفه من خدمه . وعندما يعلن عن وصول
دون كارلوس يخفي هرثاني في مخبأ سري . وبعد مفارقة الامير يبرم
الشقي والشيخ ميثاقا ينص على انه اذا قتل هرثاني فانه يضع رأسه
تحت تصرف دون روي .

الفصل الرابع

القبر : يطلع دون كارلوس على وجود مؤامرة ضده فيدخل الى قبر
شارلمان ، في ايكس - لا - شايك وعندما تطلق المدافع ثلاث طلقات
ايدانا يتسنى عرش الامبراطورية . يلقي جنود دون كارلوس القبض على
المتآمرين الذين كان على رأسهم هرثاني ودون روي . ويفتح شارل
كنت عهد حكمه بالغو والتسامح فيعقد قران دوناسول على هرثاني ،
الذي هو في الحقيقة جوان اراغون ، عظيم اسبانيا (دون كارلوس أصبح
شارل كنت) .

الفصل الخامس

العرس : في قصر اراغون تجري الحفلة على شرف زواج دون جوان
ودوناسول . ولكن فجأة يسمع نغيق : كان ذلك دون روي مذكرا
هرثاني بوعده . فيتناول هرثاني وعروسه السم ويطلق دون روي
أحشاءه بخنجر فيقع على جثتي صاحبيه .

التي يترتب عليه ان يمارسها وبين الغرائز الطبيعية
التي تحملها على الشر : هذا هو العصر الدراماتيكي
نظرة مفتعلة . فأوديب ملكا لسوفوكليس وهيبوليت
ليوريديدوس دراماتيكية بالمعنى الادق للكلمة .

فهل نستطيع القول ان العصر الحاضر
دراماتيكي حقيقة ، لا سيما في القرن التاسع عشر
حيث الغنائية مستحوذة على كل شيء ؟ ولكن
هذا الاسلوب يتضمن جانبا من الواقع . وعلى هذا

الكلاسيكي القديم الى اداة مدهشة ، فهو بهذه الصفة بارع لا يشق له غبار . ولكنه لم يلتزم بكلامه بشأن الخطب . واذا كان هناك اشخاص نسوا انفسهم بانفسهم ليدعوا المؤلف يتحدث ، فهم بلا مرأه امثال شخص هرناني وروي بلاس وتريبولي (من مسرحيات فيكتور هيكو) .

هذه هي رومانتيكية فيكتور هيكو التي استفز بها الكلاسيكيين ، والتي لم يستطع تطبيقها بحذافيرها على انتاجه الخاص . فلم يبق لنا الان الا مشاهدة المعركة .

معركة هرناني

لم يكن فيكتور هيكو من اولئك الذي تخور عزائمهم لدى الاخفاق ، بالاضافة الى ادراكه ان منع مسرحية (ماريون دي لورم) سيعود عليه بالفائدة لدى عرض الدراما المقبلة . فطلب من صديقه البارون تايلر دعوة خاصة احصاه للحضور في اليوم الاول من تشرين الاول ١٨٢٩ ليقرا عليها شيئا .

حل اليوم الموعد فقرأ الشاعر مسرحية هرناني .

فقبلت بالهتافات ووزعت ادوارها فوراً على الممثلين .

كان الفن الجديد قد حاول محاولته الاولى في الكوميدي فرانسيز ونجح في محاولته فقد طلب الكسندر دوماس الاب تمثيل روايته هنري الثالث وبلاطه وتكلمت المسرحية بالنجاح .

ولكن خارج الكوميدي فرانسيز كانت تحاك مؤامرة تردد صداها داخلها . ذلك ان الماسويين والمهويين احسوا بالخطر يتهددهم فعملوا مقدما ضد هذا المخرب لادب يعتقدونه حسنا ، فكانوا يتسمعون على هيكو من وراء الابواب ويثبون حوله الاراجيف ويلتقطون من هنا وهناك بعض الابيات ليرددوها مشوكة . وجاء بعضهم الى بيت الشاعر بصفة معجبين فانتزعوا منه بالاكرام والمساواة مشهدا او مشهدين ونقلوها الى الآخرين محرفين . وهناك ماسوي اكايمي هو رقيب على المطبوعات في

بمقدورنا ان ننكر دعوى ان تحليل الاحاسيس والمواطف قد تلقى من المسيحية عناصر جديدة وطريقة جديدة في آن واحد (وفكتور هيكو هنا لا يعمل اكثر من تبني نظرية المسيحية ذاتها) . وعلم النفس علم عصري ، وبهذا العلم الرقيق للغاية برز راسين على القدماء : وبهذا العلم نفسه تفوق شكسبير وجوته على الاغريق في التعمق والتعقد .

ويواصل فيكتور هيكو كلامه قائلا : ان غرض الدراما هو الحقيقة ، ويعرفها بانها : « بعث الحياة المتكاملة » ويرى ان الناس مخطئون في العصر الكلاسيكي بخلقهم لآعين والملمة للعواطف الرقيقة . هناك الدموع وهنا الضحك . الا فلنجمع بين هذين العنصرين الجميل واللميم ، الرقيق والرقيق . « ان الشعر المتقن كامن في انسجام المتناقضات » .

فلنحتفظ جيدا هذه القاعدة ، ذلك لان فيكتور هيكو ، الذي يستبعد وحدتي الزمان والمكان يحتفظ بوحدة العمل ويتمسك بوحدة الانطباع بقي علينا ان نعلم الى اي درجة يمكن ان يظل خليط الرقيق ولرقيق منسجما ؟

لقد نجح فيه شكسبير ، لانه اخضع قوام مسرحياته الى فكرة ثابتة تمارس علينا طغيانها وتحملنا على قبول الوحدة بقوتها . لكن ليس الامر كذلك في مسرحيتي « الملك يلهو » و (بورجيا) حيث المشاهد يشعر بشيء من عدم التجانس . واخيرا يتفحنا فيكتور هيكو بخطر سديدة للغاية عن الاسلوب الدراماتيكي في الشعر . فان البيت الاسكندر المولف من ١٢ مقطعا صوتيا ، البيت التقليدي للمأساة ، يجب ان يظل بيت الدراما ، ولكن ينبغي تصعيد درجة مرونته وتلوينه ، وذلك بالعودة الى بعض الترخيصات المحظورة منذ قرنين كالمعاذلة وتنقل التوقف في منتصف البيت ، الخ ، فضلا عن ديمومة الامانة على القافية . هذه الجارية الملكة « هذه اللطافة في شعرنا » ، (وانحرار من الخطب) ذلك لان مهمة الكلام تقع على الممثل وليس على المؤلف . وقد قام فيكتور هيكو في الواقع خير قيام بتحويل الوزن الاسكندر الى

الوقت نفسه كان قد قرأ المسرحية بهذه الصفة
فلعب اقدر الادوار . كتب الى فيكتور هيغو
يقول :

« ماذا سيقول جواسيسك ؟ (كان يسمى
انصار الشاعر جواسيس) وماذا تقول الصحف
التي تساندك ؟ هل فضحت اسرار الملهاة هل ذكرت
ابياتك بسخرية ؟ لو صح هذا الخبر فما هو
ذنبى ؟ اذا كنت قد مدحتك حين كتبت تستحق
المدح . اليس من حقى ان اذمك حين تستاهل
الذم ؟ هل مؤلفاتك مقدسة ؟ هل يجب علينا ان
نعجب بها او نسكت عنها ؟ انك لا تذهب بهذا
المذهب ، ليس لديك هذه الانانية المضحكة . انت
تعلم ان اول من صفق لاشعارك الاولى حرا غسى
استنكار دراماتك الجديدة بنفس الصراحة . حقا
لقد تناولت بالتجربة اسلوب هرمانى » .

وماجمت معظم الصحف المسرحية .

وكان المنحرون الادباء في الجرائد الليبرالية
هم نفس المؤلفين الذين جامت المسرحية لاسقاط
مؤلفاتهم ، فلا غرو ان انضموا الى المهاجرين .

جريدة الدستورى على الاخص كانت اعنف
الخصوم الذين تجنبوا على الشاعر ، بينما كانت
تكيل له المديح فى الاسابيع الماضية .

واصاب المؤلف قلق آخر ، فالمخطوطة المرسلة
الى الرقابة لم تعد . فذهب هيغو الى الرقابة ليقل
له ان اللجنة قرأت المسرحية واجازت تمثيلها منذ
خمس عشرة يوما ، ولكن الوزير احتجزها . .
الوزير يعيد المسرحية الى المسرح مشفوعة بطلب
« اجراء بعض التعديلات الضرورية » .

كانت هذه التعديلات « الضرورية » مضره
بالمشاهد الرئيسية ، لذلك رفضها المؤلف .

ولم تشأ السلطة تكرار قضية ماريون دى
لورم فتركته يحتفظ بابيائه . ولكن الوزير أصر
على تعديل هذا البيت :

هل تعتقد ان الملوك مقدسون فى نظرى ؟

بحيث يصبح بعد التعديل :

هل تعتقد اذن ان لدينا اسماء مقدسة ؟

كان ذلك الشتاء شديد البرودة . . الممثلون

يرتجفون ، والايات نجمد على شفاههم انباء
التدريب . وبعد النطق بكل جملة كانوا يركضون
الى النار .

واخيرا غدت المسرحية جاهزة للتنفيذ .

ولما كان احتمال مهاجمتها قوية تحتم ايجاد
دفاع قوى عنها .

طلب المفوض الملكى فرض مصفقين وعتافين
من جهة معينة ، فرفض المؤلف قائلا : لا اريد
مخرجين من هذا الطراز .

ولما سأل المفوض المذكور هل يابى كل نوع
من التشجيع اجابه هيغو :

— ارفض كافة المشعبذين والمخرفين .

وتساءل الجمهور عما اذا كان هيغو معتموها
او مجنوننا .

والا كيف يقدر نجاحا لمسرحيته بدون
مروجين ؟

فرد عليهم بانه يشتمز من المصفقين المناجورين،
وان المدافعين من الطراز القديم لن يتحمسوا للنهج
الجديد ، وان الاسلوب الجديد يحتاج الى جمهور

جديد ، وان جمهوره يجب ان يشبه درامته ، وانه حين يتطلب فنا يتطلب قاعة حرة ، وانه سيدعو الشباب والشعراء والرسميين والنحاتين والطباعين الخ . . . فحكم الجميع بخطر رأيه وبذئوا كل ما في طوقهم لزعزحته من حزمه ، ولكنه قاوم وصمد فتخلى الآخرون عن وجهة نظرهم ليدعوه يتحمل مسؤولية عناده .

كان الطلب على المشاهدة مائلا . ففى كل لحظة يتلقى المؤلف رسائل من امثال هذه .

« جئت ، يا سيدى » لوجه لك التماسا لعله سرى ، ولكن اشد ما اخافه ربما سبق فيه السيف العدل . اننى وزوجتى كنا نتمنى ، كما تسمى فرنسا كلها ، مشاهدة هرنانى . فهل هناك وسيلة للحصول على مقصورة ؟ اذا كان ذلك مستحيلا ، فهل بمقدورنا الحضور لمشاهدة التمرينات ؟ تفضل فى حالة كون المقصورة ممكنة او كون المقعدين ميسورا باخبارى عن الجهة التى ارسل اليها رسولى للحصول على ذلك بعد دفع الاجور ، وفى الحالة الثانية تكرم على بارشادى الى ما يجب عمله لقبول اثناء التمرينات . واؤمل ان ترى فى شدة وطاني عليك دلالة طبيعية على التلهف الاخذ بخناقنا لرؤية المسرحية ، انا والجمهور .

وختما تلتف بقبول التاكيد على تعلقى الخالص بشخصك وتقديرى البالغ لموقفك ، مشفوعين باعجابى بنوعك البديع .

بنجامان كونستانت ١٢ كانون الثانى ١٨٣٠

وفى الاسبوع الذى سبق التمثيل عكفت الصحف على الكتابة عن الدراما واستفزت قراءها استفزازا مقصودا واستفرتهم .

وكانت قلة ضئيلة من الصحف مع المؤلف .

اما الصحف الرسمية فقد حاولت الحط من شأن هذه الضجة . كانت تخشى من هذه الفتنة على الاعمى .

حضر جميع اصداقاء المؤلف وكل اولئك الذين رغبوا فى انتصار الفن الجديد ، وعلى راسهم الشاعر الفتى تيوفيل غوتيه وجيراردى نيرفال . واشترى هيكو عدة مجموعات من الورق الاحمر وقطعها الى قطع مربعة طبع عليها كلمة اسبانية

تعني الحديد . . . ووزع هذه المربعات على قادة جيشه بغية اخذ موقع استراتيجى للمعركة . وطلب الشباب الدخول الى القاعة قبل الجمهور فسمح لهم بذلك شريطة ان يدخلوا قبل ان يؤلفوا صفا ، عينوا القواسم لهم الساعة الثالثة . وكان هذا حسنا لو سمح لهم كالمصنفين بالصعود من الباب الصغير للممر المظلم . ولكن يبدو ان الادارة لم تشأ اخفاءهم فاشارت عليهم بباب شارع بوجوليه . وخشى فتیان المعركة من الوصول متأخرين فوصلوا مبكرين للغاية ، ولم يكن الباب مفتوحا . وطفق الناس يتجمعون فى الساعة الواحدة فى شارع ريشيلو ، فكانت هناك مخلوقات عجيبة تختلف وتباين فى كل شيء فى الطول والعرض واللبس والملابس والشوارب والصلع وكثافة الشعر والازياء . فوقف البرجاسيون مشدوهين مشمئززين من هذا المشهد . وكان تيوفيل غوتيه بصورة خاصة يقذى العيون بصداره الاطلس الفرمزي وشعره الكث الهابط الى حقويه .

لم يفتح الباب . فضايق المتجمعون حركة المرور . كان لا يهمهم اى شيء . لم يطق الفن الكلاسيكى رؤية هذه القطعان المتبربرة تكتسح عربته ، فجمع كل ما استطاع جمعه من قمصات وكناسات والقى بها على رؤوس الحاضرين . فادت الحركة الاولى الى الامتعاض . وربما كان ذلك ما يروجوه الفن الكلاسيكى . اذ من المحتمل ان يجلب المهرج الشرطة ويؤدى الواقع الى القبض على المشاعين فيكون نصيبهم الركل والرفس والصفع على الاقل .

واحس الشباب انهم ذريعة ستكون فرصة ملائمة للمتربصين بهم فلم يسمحوا بها .

وانفتح الباب فى الساعة الثالثة وانغلق . وظلوا وحدهم فى القاعة فنظموا صفوفهم ونضدوا المقاعد . وكانت الساعة لم تجاوز الثالثة والنصف ، فما العمل حتى الساعة السابعة ؟ تحدثوا ، غنوا ، ولكن الاحاديث والاغاني نضب معيها . جاء بعضهم بعد تناول طعام الغداء ، وجلب بعضهم زاده . تغدوا واستخدمت المقاعد بدل المناضد والمناديل بدل المناشف . ولما لم يعد لديهم ما يعملونه سوى هذا

جلية الموقف قال : ليس الخطأ خطأ اصدقائي ،
وانما هو خطأ اولئك الذين حبسوه منى اربع
ساعات .

وبادرت الممثلة مارس بقولها : مرحى لك ، ان
لك اصدقاء من الطف الاصدقاء ! هل بلغك ما فعلوا ؟
واضافت متهمكة : لقد لعبت امام مختلف
الجمهور ، ولكنى مدينة لك باللعب امام هذا
الجمهور النفيس !

فاجابها فيكتور هيغو بما اجاب به المفوض
الملكى ، وغاب فى دخائل المسرح (الكواليس) .
ودقت الدقات الثلاث فارتفع الستار .

والتهبت الاكف بالتصفيق وشاركت المقاصير
فيه . وكلما مر مشهد بدون معارضة تنفس الممثلون
الصعداء . وبعد الفصل الثانى ابتسم الجميع
للمؤلف واعجب بعضهم بالمرحية بنية صافية .
ولكن الخطر لم يتم اجتيازه بعد . وبدأ الفصل
الثالث بداية حسنة بابيات دون روى كوميز ،
مخاطبا بها دونة سول ، التى مطلعها :

يوم يمر احد الفتيان من الرعيان .. الخ
قيلت بخيلاء حزينة فآثرت فى نفوس النساء
فصفقت بعضهن .
فصاح ارنست دى ساكس كوبور : فلتعش
النساء !

وحيا الجمهور اللوحة الاخيرة بالهتافات فلم
يساور احدا فى القاعة بعد ذلك ريبة بنجاح
المرحية . وتقرر النجاح بنجوى شارل كنت
لنفسه . فى الفصل الرابع ، وهذه النجوى الهائلة
التى قوطعت لدى كل بيت بالفاظ الاستحسان
انتهت بتفجر تصفيقات اجماعية لا نهاية لها .
لم تكن التصفيقات قد انقطعت حين جاء احدهم
الى المؤلف ليقول له بان شخصا يطلبه ، فنهض
اليه فرأى رجلا قصير القامة له بطن مستدير وعينان
جاحظتان .

قال الرجل القمى :
اننى ادعى مام ، وانا شريك الناشر بودوان
... ولكننا لسنا فى وضع يحسن فيه الحديث ،
فهل تتفضل الى الخارج دقيقة واحدة ؟

فانهم اطلوا فترة الغداء ، بحيث انهم كانوا متحلقين
حول الموائد حين داهمهم الجمهور . وتساءل حجرة
المقاصير لدى رؤيتهم هذا المطعم المرتجل عما اذا
كانوا فى حلم . واذتتهم رائحة النوم فى اللحوم .
وليت الخطب وقف عند هذا الحد . اذ شعر بعض
الرجال طبيعيا بوشك حدوث حاجات غير حاجات
المعدة . فبحثوا عن مكان فى (منزل مولير)
يستطيعون فيه « طرد الفاوض من الشراب » . ولما
لم تكن البوابات قد وصلت بعد فلم يستطع احد
فتح الباب لهم . فحاولوا الوصول الى المسرح ،
ولكن باب الاتصال كان مقفلا والستار مسدلا
وانرور ممنوعا منعاً باتاً . حبسوا فى مكانهم ثلاث
ساعات . فلم يستطع بعضهم المقاومة فذهبوا الى
الطابق الاعلى فى الظلم ركن . ولكن هذا الركن
المظلم اضى فجأة لحظة دخول الجمهور ، فرأى
المتفرجون حسبما تقول رسالة لبروسير ميريميه
آتى النساء يرتدين السلم والروائح الكريهة تفوح
حولهن . وبوسعنا الحكم على هذه الفضيحة التى
احدتها هذه الرطوبة اذا تصورنا مرور الفساتين
الحريرية والاحذية الاطلسية الاجمل اناث باريس
هناك ورؤيتهن ما تقبح رؤيته من الانسان .

وصل فيكتور هيغو الى المسرح فوجد الموظفين
مبتسمين والمفوض الملكى قلقلًا . فسأله قائلاً :
- ما الخبر ؟

- الخبر ان مسرحيتك ماتت مقتولة بايدي
اصحابك .
فاستخبر فيكتور هيغو عن الحادث ، ولما تبين

وإذا احتواهما الدرب قال صاحبنا :

- كنا اى القاعة انا وبودوان ، وقد رغبنا
في نشر بهرناني ، فهل تبيعها ؟

- بكم ؟

- بستة آلاف فرنك .

- سنعادو التحدث عنها بعد التمثيل .

فاصر الكتبي قائلا :

- عفوا ، ولكننى اود ان افرغ من الموضوع
فى هذه اللحظة .

- لماذا ؟ انت لا تعرف ماذا تشتري ، لعل
النجاح يتناقص .

- اجل ، ولكن يمكن ان يتزايد . فى الفصل
الثانى فكرت ان اعرض عليك الفى فرنك ، وفى
الفصل الثانى اربعة آلاف ، واعرض عليك ستة
آلاف فى الفصل الرابع ، واخشى ان اعرض عليك
بعد الفصل الخامس عشرة آلاف فرنك .

قال فيكتور هيغو ضاحكا :

- طيب ، فليكن ، ما دمت خائفا من مسرحيتى
فانى اهبك اياها . تعال الى بيتى صباح غدا
لتوقيع العقد .

- ما دام الامر سواء عندك ، فانى افضل
ان نوقع العقد فوراً . فمضى الان الستة آلاف
فرنك .

- بطيبة خاطر ، ولكن ما العمل ؟ نحن فى
الشارع .

- هنا مكتب تبغ .

ومضيا لتوقيع العقد فيه ، ولم يكن الشاعر
يملك آنذاك سوى خمسين فرنكا . صعد هيغو
الى المسرح فرأى النجاح لم يهبط مستواه . وقد
انتهى الفصل الرابع وبرهن الفصل الخامس على
سداد نظرة الكتبي مام .

اما الحل فكان نشوة طاغية : اذ انهالت
اضاميم الاظهار على قدمي الانسة مارس . وهتف
الهاتفون باسم المؤلف حتى سرت العدوى الى
المقاصير . واسرع هيغو الى الانسة مارس لتهنئتها
فعرضت عليه خدها فقبله . ولدى باب الكوميدي
فرانسيز تدافعت جمهرة من اصحابه لتهنئته

وحمله الى داره .

وفى اليوم التالى تلقى المؤلف الرسالة التالية

لقد شهدت ، يا سيدى ، التمثيل الاول

لهرناني . انت تعلم مقدار اعجابى بك . ان

اعترازى يتشبه بقيثارتك ، وانت تدرى لماذا .

اننى راحل ياسيدي ، وانت مقبل ، ساجعل نفسي

امانة لدى ذكر ربة شعرك . اذ لابد ان يعطى مجد

خاشع على ارواح الموتى .

شاتوبريان ، ٢٩ شباط ١٨٣٠ .

حدث التمثيل يوم السبت . وظهرت الصحف

نهار الاثنين يوم التمثيل الثانى . وكانت كلها

معادية ، الا جريدة المناقشات . لقد عابت الصحف

الدراما ولمزت الجمهور قائلة ان المؤلف جلب

مشاهدين لا تقين بمسرحيته . جاء بضروب من

الشقاوة والابوابش والزعانف . التقطهم لا تعرف من

اية مواخير . فصنعوا من قاعة محترمة حانة تبعت

على التقزز والغثيان ، اسلموا انفسهم فيها الى

بحران عريضة كان لها نتائج شنيعة . ملاوها

بالاغاني المنكرة . اما الصحف الليبرالية فسيحتها

اغاني يندى لها الجبين . وقالت الصحف الملكية

عنها انها اغان داعرة ، وقد دنست حرم هذا المعبد

الى الابد .

وخشى المفوض الملكى على الامن من اجماع

الصحف على الاستنكار .

وحل المساء ودخل انصار المؤلف يقودهم

تيوفيل كوتيه مرتديا زيا غريباً جديدا اثار باثرة

شاغلي المقصورات .

وحين اوشك الستار ان يرتفع حدثت حادثة

كتب لها ان تتكرر بعد ذلك لدى تمثيل مسرحيات

هيغو كلها . اسراب هائلة من الاوراق الصغيرة

البيضاء تساقطت من اعالي المقاصير العليا على

الاوركسترا . فتعلقت بالثياب والتصقت بالانوف

وتمسكت بظفائر النساء وانسدت بين نهودهن .

فانتفضت القاعة كلها وتنفضت . كان هذا

اضرابا جديدا بهرناني . ترى من لعب هذه اللعبة ؟

اكان عدوا ؟ اكان مبعظا منفوخا من السراة

المفتاطين ؟

هذه البادرة كان الغرض منها الاغاطة ثم

القتال .

ساور انصار المؤلف شعور باقتراب هبوب

استأجر هاتين المقصورتين ولم يشغلها نكايمة
بالمؤلف .

وكان الثالث أشد اصطخايا وعريضة ،
ولكن المناوئين اكتفوا هذه المرة بالاستهزاء .

وقالت الصحف ان الجمهور الحقيقي استطاع
اقتحام القاعة هذه مرة انتقاما للفن المهان .

وهنا في الواقع بدأت المعركة الحقيقية .

اصبح التمثيل كله هزجا ومرجا فظيعين .
كانت المقاصير تتراكم والمقاعد الخلفية تصفر . كان
كل فرد يحتج على طريقته الخاصة وحسب مزاجه .
فهؤلاء لا يستطيعون مشاهدة مسرحية من هذا
النوع فيديرون ظهورهم للمسرح . واولئك لا
يقدرين على سماعها فيقولون : لم تعد لنا طاقة على
التحمل . ويخرج بعضهم في منتصف احد الفصول
وهم يصفقون باب المقصورة بعنف . واكتفت
الطبائع الرزينة بانبات انعدام اللذة في « هذه
الدراما » وذلك بنشر جريدة ومطالعتها . ولكن
اصحاب الازواق السليمة لم يبرحوا امكنتهم ، فلم
يطالعوا ولم يديروا ظهورهم ، بل كانت آذانهم
مرهقة صوب المسرحية ، وكانوا يقتنصون كل كلمة
تصلح للتهريج بها والصغير معها فينطقون بها
بصوت مسموع وبصورة محرفة ويلوون السنتهم ،
لغرض ارباك الممثلين واضحاك المتفرجين .

ولكن انصار هيگوا المائة لم يهتوا ولم يتزعزعوا ،
فان سنهم العشرين واعتقادهم كانا اعضادا اكتسح
كل هذا التخريب ، اذ عمدوا الى احباط مكائد
هذا الحشد فدافعوا عن المشاهد بيتا بيتا ، ولم
يغلت منهم شطر واحد .

كانوا يضربون الارض باقدامهم ويزارون .

ونسى احد الشيوخ سنه العالية فالتفت الى
امراة كانت تتفرقع قهقهة ليقول لها : سيدتي ،
انك مخطئة في ضحكك هذا ، لانك تكشفين عن
استنائك !

ولمح شيوخا محترمين صلع الرؤوس وهم
يصغرون باتجاه الاوركسترا ، فصاح بهم .

- الى المقصلة ، ايها السادة

وفقد المؤلف في دخائل المسرح (الكواليس)
الاحترام الذي احرز في التمثيل الاول . وانحاز
الممثلون الى الاعداء . وغمز كبيرهم الجمهور بعينه ،
كانما يريد ان يقول لهم : انا معكم . وحسدت
الانسة مارس ، بالرغم من مشاركتها للمؤلف في
الخلوة . وكان من اسباب نجاح المسرحية ، رغم
ذلك ، كثرة التذاكر المصروفة . صحيح ان الخصوم

العاصفة ، فاذا بها زوبعة منذ الفصل الاول تنطلق
مع هذا البيت :

نحن ثلاثة في بيتك ، هذا كثير يا سيدتي ،
اذ استقبل البيت بضحك هائل من كل
الجهات . وتفاقم الضحك لدى اداء البيت التالي :
نعم ، من خدمك ايها الملك ! من خدمك
اذ اداء الممثل على هذا النحو :

نعم ، من خدمك ، ايها الملك ! - انني فخور
بكوني من خدمك .

ولكن اتباع المؤلف غطوا على هذه السخرية
بهتافاتهم فاحبطوا مفعولها ومع ذلك فقد ظل
الكلاسيكيون بعد ذلك يتحكمون على هذا البيت في
مجالسهم خلال شهور عديدة . وكلما صادفوا
بعضهم قالوا :

« انني فخور بكوني من خدمك »
وتجدد الضحك في الفصل الثاني على ذقن
هذا البيت :

في اية ساعة نحن ؟

.. في الثانية عشرة ،

كيف يسأل ملك عن الساعة بذلك الصيغة ،
وكيف يجاب بهذه الصيغة ؟

لا سيما والاجابة شعرية ؟ كان يجبر ان
يقاك له :

من اعلى داري ، يا مولاي ، تدق الساعة اخيرا
الدقة الثانية عشرة .

وتطور الضحك الى زعيق ساخر ونعيق حاد .

امتعض الشباب شيئا ، لكنهم ما لبثوا ان
فرضوا الصمت بحزم وعزم لم يؤد احد الممثلين دور
شارل كنت كما ينبغي ، فتجددت فرقات القهقهات
على ان الحفلة التنكرية وانفام الرقص فسي
الدور الخامس اجهت الجمهور .

ولكن دونا سول ، بعد ان ارادت الفرار من

الموسيقى ، تمننت اغنية في الليل ، فقال لها

هرناني : يا لك من هوائية المزاج ! فحدثت هذه

الكلمات وقعا سيئا على اسماع المشاهدين فشرعوا

بالقهقهة مجددا ، ولم يكفوا عنها هذه المرة .

وتحدثت الصحف في اليوم التالي عن التهكم

والاستهزاء والاستخفاف ، ونسبت ان تضيف انها

ذابت ذوبان الثلوج على حرارة الهتافات العجاجة

والتصفقات الملعنة .

وكانت هناك مقاعد خالية ، وعلى الاخص خلوة

مقصورتين مواجهتين للمسرح . فادهش ذلك

الحاضرين المتكدرين في النواحي الاخرى ، وعجب

المؤلف كذلك ، لانه كان يعلم ان كافة المقاصير كانت

محموزة . ولكن ظهر اخيرا ان صاحب هذه الفعلة

هو شقيق مؤلف مسرحي مشهور آنذاك ، وقد

خاض رجل يدعى بلتام مبادؤة في سبيل هرناني
فقتل . وفي فان مات عريفه خيال تاركا بعد ان
اوصى ان يكتب في قبره : « هنا يرقد من آمن
بفكتور هيكو » .

وقطعت اجازة تمتعت بها الانسة مارس تمثيل
المسرحية الرابع والخمسين . ولكن بعد ان تبادل
المشاهدون نتف اللحي وكيل الصفعات واللكمات
وتقاذف الاوصاف والنعوت الشنيعة .

وصادف ان اعيد تمثيل المسرحية بعد ثمانى
سنوات ، وكان هناك مشاهدان اخذا بهبطان
درجات السلم وهما يتناقشان عن سبب عدم وجود
اى شيء سوى التصفيق اثناء التمثيل . فقال
احدهما :

- لا اعجب من انعدام التصغير ، اذ لابد ان
يكون المؤلف قد غير جميع الابيات .

فرد عليه صاحبه بقوله :
- انت متوهم . لم يغير المؤلف مسرحيته
وانما غير جمهوره .

المصادر :

- ١ - شينار - الوجيز في تاريخ الادب الفرنسى .
- ٢ - لاكارد وميشار - الرؤوس في الادب الفرنسى .
- ٣ - كاستكس وسير - دراسات في الادب الفرنسى .
- ٤ - ديه مرنانج وبودوه - تاريخ الادب الفرنسى .
- ٥ - بول ميتون - تاريخ الادب الفرنسى .
- ٦ - فيكتور هيكو - مشاهد من حياته .
- ٧ - مسرحية هرناني .

جاءوا لاجل التصغير ، ولكنهم جاءوا على كل حال .
وقد اتسم الهجوم بالنزوات . فهو اليوم
يهاجم هذا الموقع ، وغدا يهاجم موقعا آخر . فهنا
مشهد مزقته الاصابات التهكمية امس يتعجب اليوم
من تركه ينعم بالهدوء . وبالعكس هناك مشهد كان قد
ظن نفسه بمنجى من الاصابات تهشم اخيرا
بالمقاطعات . وتفكه المؤلف والانسة مارس اثناء
احدى الاستراحات في التمثيل الثلاثين ، وهما
يبحثان عن ابيات لم يصفر لها المصفرون ،
فلم يعثروا على بيت واحد سلم من هذه الافة .

قالت الممثلة تيران : انا مستعدة لاداء دورى
وكان دورها يقع فى هذا البيت وربيع البيت :

سيدى الكونت ،

انت تعلم ان زوجى يعتبرك فى عدادهم
فقال المؤلف :

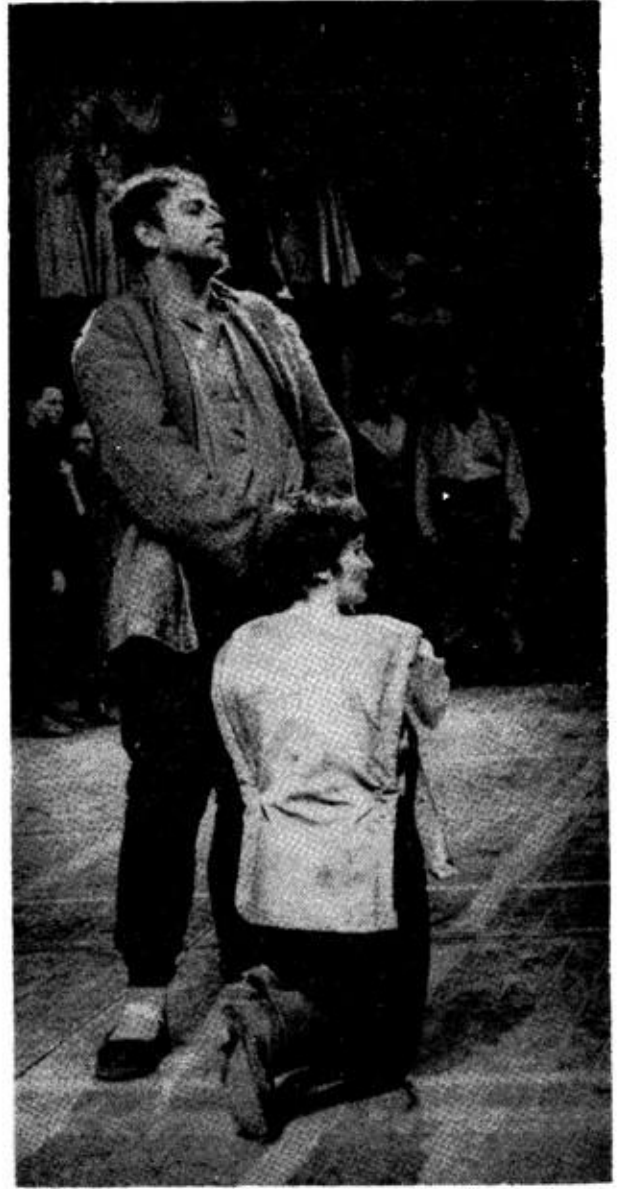
- الم يصيب التصغير البيت وربيع البيت ؟
سيصيبهما !

وقد اصيبا بالتصغير فعلا في تلك الامسية .
وكما انفعلا الادب من هذه المسرحية انفعلت
السياسة منها ايضا . فقد شطرت مسرحية هرناني
الاهتمام العام شطرين . فكتب محرر صحيفة
« البريد الفرنسى » الى صديقه الشاعر يقول :
« يوجد فى فرنسنا رجلا ميموتان غاية المقت هما
بولينيك وانت » .

وسرى شواظ المعركة الى الاولوية . ففي تولوز

لو القينا نظرة على تاريخ تطور مختلف انواع الفنون لوجدنا ان الفن الاوبرالى يعتبر حديث العهد نسبة الى الفنون الاخرى . فخلال العصور القديمة التي شهدت انجازات فنية عظيمة في مجالات الفنون التشكيلية ، وبصورة خاصة في النحت والفن المعماري اضافة الى الادب ، فان تلك العصور لم تعرف شيئاً عن الاوبرا . وكما هو معروف فان الموسيقى قد تطورت ايضاً في تلك العصور القديمة بازدهار ، سواء في عهد أثينا أو روما ، بل حتى في عهود الحضارات القديمة في وادي الرافدين ومصر والهند والصين ولعبت دوراً بارزاً في الحياة الاجتماعية .

فالمسرح الاغريقي استخدم (الكورس) الفرقة الغنائية ، وحتى ان بعض الادوار كانت تؤدي بأسلوب غنائي ترافقها آلات العزف الموسيقية . وتضمن المسرح الاغريقي ، على سبيل المثال ، الخطوات الاولى لتكوين الفن الموسيقي الدرامي الخاص به ، دون أن يشهد ذلك نشوء الاوبرا . ومع غروب نظام الرق في تلك العصور القديمة اخذت هذه التقاليد الفنية لتلك المرحلة التاريخية بالخمود . فالعصور الوسطى بتقاليدها الدينية الصارمة قد تناست الفنون العظيمة والساطعة للاغريقين القدماء والرومانيين . ولكننا نلاحظ مع ذلك ان بعض العروض المسرحية والتي ترافقها

مشهد من اوبرا (فيديليو) لبيتهوفن

الشعبية المرحة مع العروض المسرحية الساخرة في حفلات التنكر المختلفة . وان الميزة الرئيسية لهذه الموسيقى الدنيوية كانت تمثل انطلاقة التمتع بالحياة ..

اما الطبقة الارستقراطية فقد قامت هي ايضا - مقابل هذا الفن الشعبي - بالعمل على تطوير نوع من العروض الموسيقية كانت تؤدي في الحفلات التنكرية . وكانت تهدف من ذلك تجميل الاحتفالات التي تقام في مناسبات معينة لافراد هذه الطبقة الغنية كحفلات الزواج وحفلات عيد الميلاد . وهذا المظهر لهذه الحفلات الشعبية والارستقراطية التي ترافقها الموسيقى والغناء لا علاقة له بالاوربا ، ولكننا نتمكن ان نلمس فيها الملامح الاولى للاوربا التي ظهرت بواحد نشوئها في اواخر القرن السادس عشر في ايطاليا .

ان نشوء الاوبرا يعتبر ايضا نتيجة من نتائج اصفاء الطابع الدنيوي على الموسيقى ، وهي في نفس الوقت علامة مميزة لقضية تطور مختلف المجالات الثقافية والفنية في كسر طوق الطابع الديني الذي كان مخيما عليها ، والتي اخذت تنتشر في النصف الثاني من القرن الخامس عشر . وان هذه التحولات في المجال الثقافي والفني كانت ضرورة حتمية انطلاقا من التغير الاساسي الذي طرأ على التطور الاقتصادي والسياسي والفكري لشعوب غرب اوربا . وهي تتعلق بمرحلة نهاية العصور الوسطى المظلمة بصورة تدريجية وبداية انطلاقة المرحلة البرجوازية في التاريخ البشري ، انه عصر النهضة .

في ذلك العصر - عصر النهضة - ولدت الاوبرا في ايطاليا . وان الانجازات الاولى لهذا الفن الجديد تنقلنا الى ذلك العطاء الغزير وتلك القيمة العظيمة للتراث الحضاري للعصور القديمة النابض بالحياة والذي أصبح الينبوع الاساسي لاولئ الاعمال الاوبرالية التي انجزها انسان عصر النهضة .

وقبل ان نواصل بحثنا هذا يتوجب علينا ان نسأل : ما هي الاوبرا ؟؟
الاجابة على هذا السؤال بايجاز كما يلي :
في اواخر القرن السابع عشر اطلقت كلمة (اوبرا) على نوع فني حديث تتمثل نوعيته في الارتباط الوثيق بين اساس هذا الفن مع بعضها . ومن اهم هذه الاسس هي الموسيقى والتمثيل الدرامي واسلوب العرض وتنظيم المسرح والانارة .. وان الحد الفاصل بين هذا الفن والفنون المسرحية الاخرى هو الميلودراما ، اي الاداء الشعري بمرافقة الموسيقى .. ولو تطرقنا بصورة عابرة الى التطور الخاص بالمحتوى الدرامي او التركيب الشكلي

فاغنر

الموسيقى والغناء كان لها بعض الوجود ، وبصورة خاصة تلك العروض المسرحية المبهمة التي كانت الكنيسة تقدم لها الرعاية والمساندة . وكانت الكنيسة تهدف من ذلك استغلال هذه العروض المسرحية لغرض تعزيز سيطرتها على النظام الاجتماعي .

رغم تلك المحاولات من قبل الكنيسة فقد اخذت العروض المسرحية تتجه نحو طابع شعبي .. حيث لم يعد رجال الدين وحدهم من يقدم العروض المسرحية هذه ، بل اخذ الهواة من المواطنين في المشاركة في هذه العروض المسرحية ، والتي اخذت تزدقن تدريجيا من داخل الكنيسة الى الساحات الشعبية ، خاصة في موسم الاعياد وكذلك في موسم السوق التجارية السنوية ، حيث كانت الموسيقى الكنائسية والتراتيل الدينية المقررة من قبل البابا تستبدل بالموسيقى والاغاني الشعبية .. ومع ذلك لم تكن هذه العروض المسرحية الغامضة تمثل مسرحا موسيقيا بذاته . فبدلا من ان تقدم هذه العروض المسرحية مشاهد نابضة من صلب الحياة ، فقد كانت تشتمل فقط على تبشير ديني اخلاقي .. وكانت تنقصها الشخوص المحددة والموضوع الواضح المستقى من الحياة اليومية .. فالموسيقى لم تكن - الى جانب الكلمة - المعبرة عن تطور مجرى الاحداث في العرض ، بل كانت تلعب دورا ثانويا لغرض ايجاد نوع من الترابط بين الجمهور والمسرح .

ان ادخال عناصر دنيوية الى هذه العروض المسرحية الشعبية الغامضة قد ساعد على تطور هذه الحركة المسرحية .. وكذلك اصفاء الطابع الدنيوي على الموسيقى وعلى كافة الفنون الاخرى قد ساهم مساهمة كبيرة في قضية التطور هذه ، كما نشاهد ذلك في العروض المسرحية عند الالمان اذذاك وفي ايطاليا ايضا حيث تعزف الموسيقى

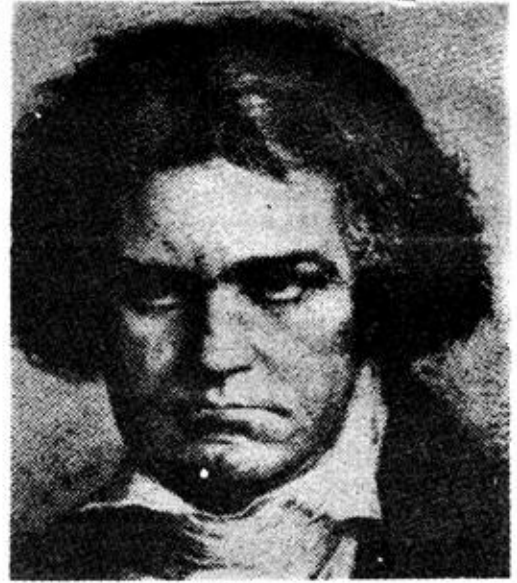

مشهد من اوبرا ريتنزي لفاجنر

كانت تهدف الى نوع من التسلية والترفيه والعرض الفني يقدم الى كبار ممثلي الطبقة الارستقراطية في دويلات المدن الإيطالية . وهي تتفق مع اساليب حياة وتفكير هذه الطبقة انذاك ، تلك الطبقة التي لعبت دورا رئيسيا في تطوير وتقدم هذا الفن الجديد . فعالهم الذي اخذ بأسلوب الانتاج الرأسمالي في احضان المجتمع الاقطاعي والذي كان يتقدم في صراعه الاقتصادي مع النظام الاقطاعي ، لم يكن لديه سبيل آخر سوى الوقوف موقفا مضادا تجاه الكنيسة وسلطة الاقطاعيين لكي يستطيع مواصلة مسيرة تطوره الذي شمل كافة مجالات الحياة الاجتماعية سواء في الانتاج المادي او في المجالات الثقافية والفنية . وقد ظهر ذلك في الاوبرات التي قدمت انذاك .

ان تطور الحياة الاجتماعية لاناس عصر النهضة ادى الى تطوير اساليب موسيقية جديدة . فالطراز الموسيقي الكنائسي اعتبر انذاك من اكثر الالوان الموسيقية تطورا وخاصة طراز الغناء الكورالي ، ولكنه في نفس الوقت اصبح لا يتناسب مع متطلبات ذلك العصر لتعقيده . فالمشاهد يجد صعوبة في فهم النص ، ولذلك فإن افضل وسيلة تتفق مع التلحين الدرامي للحوار هي ما يسمى (الالقاء الغنائي) او (الحوار الغنائي) والذي يعكس في نفس الوقت تكويننا موسيقيا بارزا . وهذا هو ما تم التوصل اليه فعلا . ففي البداية كانت بعض الالات الموسيقية القليلة العدد ترافق هذا الغناء فقط ، وبذلك تتوفر امكانية فهم الحوار او النص الشعري بسهولة اضافة الى اضعاف الصفة المميزة لكل شخص يساهم في العرض . ومن خلال ذلك نلاحظ ان الموسيقى تلعب دورا بارزا في الاوبرا وبصورة خاصة من خلال الميلودي والهارموني (اللحن والانسجام وفي عكس مشهد معين من خلال النغم .

يطلق على هذه الخطوات الاولى لتطور نشوء الاوبرا (الطراز الواصف) او (المونوديا) . وكانت اولى الاعمال الاوبرالية مختلفة عن بعضها ولذلك كان يطلق عليها (الميلودراما) او (حوار موسيقي) وكذلك (دراما او تراجيديا في الموسيقى) وهذه التسميات اخذت تدريجيا مفهومها الاوبرالي واصبح يطلق على هذا النتاج الفني الجديد اسم (الاوبرا) . فالأوبرا لم تعد مجرد عرض مسرحي يرافقه عزف موسيقي بل لها ميزة اساسية وهي ان الموسيقى - جنباً الى جنب من الحوار - هي المعبرة الرئيسية للتطور الدرامي في مجمل الحدث الذي يقدم على المسرح . وهي تعتبر عنصرا أساسيا يساعد على مواصلة سير العرض واضفاء صفة على كل شخص مشارك في هذا العرض بالاضافة

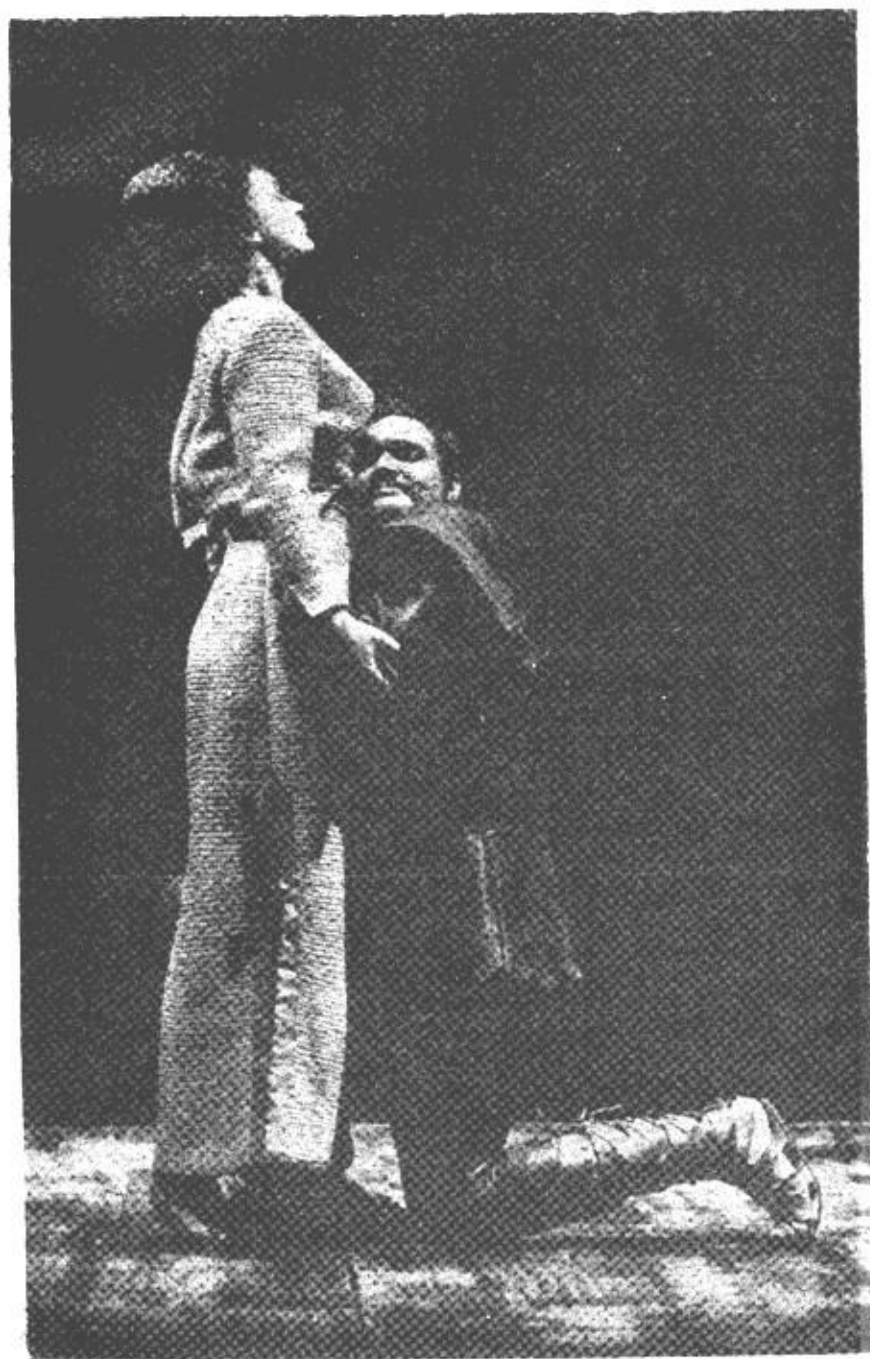

● بيتهوفن ●

للاوبرا ، كما هو الحال مع (التمثيل الغنائي) ومع (اوبرا بوفيا أي الاوبرا المرحية) ومع (الاوبرا الساخرة) ومع (الاوبرا الجدية) لوجدنا ان النوعية الجمالية للاوبرا تتمثل في التكيف العالي للدراك الزمني النفسي والذي يعطي للتأثير الفني للاوبرا نوعية ذاتية خاصة . ونتيجة للصفات المتعددة الجوانب للاوبرا فإن التكوين الجمالي لها لا يمكن التعرف عليه الا في تلك اللحظة التي يظهر فيها على المسرح .

في دار الامير باردي المعروف بذوقه الفني الرفيع عرضت اول اوبرا عام ١٥٩٧ في مدينة فلورنسا . وهذه الاوبرا اشتقت من اسطورة شعبية اغريقية (دافنه) لحنها جاكوب بيرري والنص الشعري لها من تأليف اوتافيو رينوسيني . وعرضت الاوبرا الثانية في عام ١٦٠٠ وقد اخذ النص ايضا عن اسطورة اغريقية (اويريديسا) قام بتأليف النص الشعري رينوسيني ايضا ولحنها كل من بيرري وغاليو كاسيني ، وموضوعها يدور حول ملحمة (اورفيوس) و (اويريديسا) والتي لم تزل حتى يومنا هذا محتفظة بحيويتها وروعيتها . وقد قدم نفس هذه الاوبرا بعد ذلك كلاوديو مونتفيردي حيث أطلق عليها (اوبرا اورفيو) وكذلك من بعده قدمها كريستوف غلوك (اورفيوس واويريديسا) .

ان هذه العروض الاوبرالية في تلك المرحلة

مشهد من اوبرا (عودة اوريستيس) لكلاوديو مونتييردي

الى وصف وتوضيح هذه المشاهد المعروضة •

يعتبر كلاوديو مونتفيردي (١٦٤٢-١٦٦٧) من أوائل كبار فناني الاوبرا الذي لازالت اعماله الاوبرالية محتفظة بحيويتها وقوتها وجمالها الفني حتى يومنا هذا . ومن خلال الاوبرات التي انجزها نلمس تشخيصا موسيقيا بارعا للأفراد ، حيث استطاع ان يصور انفعالاتهم بكافة اعماقها من خلال الموسيقى . والمعروف عن هذا الفنان العظيم انه قد ارتوى من الكنوز الموسيقية لعصره وصبها في الاوبرات التي قدمها ، وتجاوز ذلك ايضا بتجديده الاصيل ، فكان يبحث باستمرار عن امكانيات جديدة واكتشف اساليب تعبيرية غير معروفة . فهو يعتبر اول من استخدم حركة الارتعاش (تريولو) في آلة الفيولين (الكمان) ومن اشهر الاوبرات التي ألفها مونتفيردي هي اوبرا (اوفيو) التي عرضت لأول مرة عام ١٦٠٧ في مانتوا واوبرا (تويج بوبيا) والتي عرضت ايضا لأول مرة عام ١٩٤٢ في فينيسيا .

ان النظرة الانسانية الواقعية لمونتفيردي والتي تنعكس في محاولته لتحرير أسلوب الحياة الانسانية من قيود الكنيسة والاقطاع ، هي التي مكنته من ان يتخطى النتاجات الاوبرالية السابقة ويواصل تطويرها ، وكانت تمثل مرحلة انعطاف جديد في تاريخ الاوبرا . ان هذه الاوبرات التي ألفها مونتفيردي كانت تتفق مع المتطلبات الجمالية للقوى الديمقراطية للمجتمع الايطالي آنذاك . حيث استطاعت طبقة الملاكين واصحاب رؤوس الاموال ان تطور نفسها في دويلات المدن . ولكن مع انهيار الاسس الديمقراطية في دويلات المدن هذه ، تلك الديمقراطية التي انبثقت من حركة عصر النهضة ، أصبحت الاوبرا تعيش في أفق ضيق ايضا ، اذ أصبحت خاصة بالفتة الأرستقراطية . ولا ينكر ان هذه الفتة الغنية المتنفة في دويلات المدن كانت قد لعبت دورا معينا في تطوير الاوبرا في ايطاليا . فالأوبرا او المسرح بالنسبة لسيدات وسادة الفتة الأرستقراطية في المدينة كانت بمثابة عرض مثالي لمظهرهم الاجتماعي واسلوب من اساليب المتعة والتسلية . وكان المغني الاول في اي عرض اوبرالي يثير حماسهم واهتمامهم أكثر من مجرى الاوبرا نفسها . كان اهتمامهم ينصب على المظهر الخارجي للاوبرا وليس على المحتوى ونوعية العرض ، اضافة الى ان فخامة ديكور واثاث المسرح قد اعطى لها اهمية بالغة ، وكانت في نفس الوقت تلتهم مبالغ طائلة . وهكذا فان تعدد جوانب الاشكال الموسيقية الدرامية كما تعكسها مؤلفات مونتفيردي قد توقفت وحلت محلها عروض متواصلة التكرار للنماذج مجسمة فقط ، حتى ان الكورس (الفرقة الغنائية)

أصبح يلعب دورا ثانويا ان وجد . هذا ما كانت عليه حالة الاوبرا الايطالية آنذاك والتي اطلق عليها اسم (الاوبرا الجديدة) القرن السابع عشر .

في خلال النصف الاول للقرن السابع عشر كانت فينيسيا موطن الاوبرا في ايطاليا وكانت تتمثل فيها الصورة التي سبق وان اعطيناها عن حالة (الاوبرا الجديدة) بملامحها الخارجية المزخرفة والتي كانت تتفق مع الذوق الارستقراطي . والى جانب هذه المدينة نشأ مركز جديد للاوبرا في مدينة روما . ثم انتقل مركز ثقل فن الاوبرا في اواخر القرن السابع عشر الى مدينة نابولي .

قام اليساندرو سكارلاتي (١٦٦٠-١٧٢٣) بتأسيس معهد مستقل للاوبرا في نابولي . وان المؤلفين الموسيقيين لهذا المعهد بذلوا جهدهم من اجل تحسين قيم تعبيرية حقيقية في النتاج الاوبرالي وقام سكارلاتي ايضا بتطوير الاسلوب الغنائي للاوبرا عما كان عليه .

وفي نابولي تم انتشار الاوبرا من وضعها المتخلف (الاوبرا الجديدة) حيث استطاع سكارلاتي من خلال عبادة وجمال الالحان للاغاني الشعبية ان يتوصل الى نموذج جديد للاوبرا والذي انطلق من موسيقى الكوميديا في نابولي .

كانت ايطاليا في نهاية القرن السادس عشر تعتبر اكثر البلدان الاوربية تطورا في المجال الثقافي والفني وقد انتقلت منها الاوبرا الى البلدان الاوربية الاخرى على اشكال متعددة الجوانب . وهناك ميزة واحدة راقت الاوبرا في مختلف هذه البلدان الاوربية ، وهي ان الاوبرا الايطالية (الاوبرا الجديدة) عندما انتقلت الى كل من هذه البلدان اخذت طابعا قوميا متميزا ، وقد توقف ذلك على مدى تطور دويلات المدن البرجوازية ومدى امكانية تطوير النموذج الايطالي للاوبرا بصورة تتفق مع الطابع الثقافي القومي لهذا البلد او ذاك .

وتعتبر فرنسا اول بلد تم فيه تطوير الاوبرا الايطالية (الاوبرا الجديدة) وفق هذا الاسلوب المذكور . فلقد تكونت في فرنسا خلال القرن السابع عشر دولة قوية ذات سلطة مطلقة تختلف عن الاقطاعات المجزأة للبلدان الاوربية الاخرى . في كونها قد استطاعت توحيد قوى الامة الفرنسية في دولة قوية . والعصر الذهبي لهذه المرحلة يتمثل في فترة حكم الملك لودفيج الرابع عشر وفي هذه الفترة ازدهرت ايضا الثقافة والاداب والفنون وخاصة الفن المعماري والموسيقى .

ويعتبر (جان بابتست لولي) الايطالي الاصل من أوائل مؤلفي الاوبرا الفرنسية بعد ان وفر القصر

● موتسارت ●

الموسيقيار الالماني هيندل . فهذا الفنان الاناسي الكبير قاد النموذج الايطالي للابورا الجدية الى اعلى مراحل تطوره وخاصة خلال اقامته في لندن .

هكذا انتقلت الابورا الايطالية الى كل من فرنسا وانكلترا في اوائل القرن السابع عشر ، وكذلك انتقلت الى المانيا ايضا في اوائل ذلك القرن فقد قام الشاعر الالماني (مارتين اوبتز) في عام ١٦٢٧ بنقل نص الابورا (دافنه) الى اللغة الالمانية ووضع التاليف الموسيقي لها (هاينوش شوتس) حيث عرضت لأول مرة في حفلة زواج اقيمت في قصر احد النبلاء الالماني في تورجاو .

وهكذا اخذت الحفلات الاوبرالية تنتشر في قصور النبلاء وكانت تتميز بطابع (الابورا الجدية) الايطالية . وفي اواخر القرن السابع عشر تسم افتتاح اول دار للابورا في مدينة هامبورغ من قبل الاوساط البرجوازية التي اخذت تنافس النظام الاقطاعي والتي اخذت على عاتقها مهمة رعاية وتطوير الابورا في المانيا . وان النموذج الايطالي للابورا الجدية كان يحتل محل الصدارة في هامبورغ ايضا . واستمر المؤلف الموسيقي (راينهولد قيصر) في ادارة دار الابورا في هامبورغ لمدة طويلة ، حيث قدمت مختلف الاوبرات بنصوص المانية ايطالية مختلطة . وفي هذه الدار ايضا عرضت اولى اوبرات الموسيقيار الالماني هيندل . وفي عام ١٧٣٨ اغلقت دار الابورا في هامبورغ لاسباب اقتصادية حيث كانت الاوساط البرجوازية التي

الملكي له وليقية الفنانين امكانيات مادية كبيرة . وهو اول من ادخل (الباليه) في الابورا . وان الاوبرات التي فيها كانت تعرض للطبقة . الارستقراطية فقط . وقد اسس (لولي) النموذج الاوبرالي الفرنسي المعروف (التراجييديا الغنائية) ذلك النموذج الذي واصل تطويره الفنان جان فيليب رامو فيما بعد .

وفي انكلترا بدا تاريخ الابورا ذات الطابع القومي مع (هنري بورسيل) . فعندما كان النظام الاقطاعي مهيمن على فرنسا بكل جبروته ، استطاعت الطبقة البرجوازية الجديدة في انكلترا من كسر طوق سلطة الملك واقامت نظاما برلمانيا في الدولة ، ذلك النظام الذي فتح الابواب امام تطور اسلوب الانتاج الرأسمالي . وهذا ادى الى تطور الوعي القومي جنبا الى جنب مع الانطلاقة الاقتصادية الحديثة في انكلترا . وبدا الشعب يتطلع الى التراث الثقافي والفني ذي الطابع الشعبي وهكذا قام (هنري بورسيل) بتأليف الكثير من القطع الموسيقية المسرحية والتي كانت تصور احداثا تاريخية لانكلترا . وقد استطاع (بورسيل) من صهر النموذج الايطالي الاوبرالي ضمن اطار التقاليد الموسيقية لشعبه . وامتازت الاوبرات التي انجزها هذا الفنان عن الاوبرات الاخرى التي انجزت في القرن السابع عشر في البلدان الاخرى في اصالتها الشعبية وحركاتها العذبة وانعطافاتها المتعددة الجوانب . وان وفاة (بورسيل) المبكرة قد ادت الى توقف انطلاقة تطور الابورا في انكلترا .

ان الابورا الايطالية انذاك (الابورا الجدية) لم تعد قضية خاصة بايطاليا فحسب ، بل انتقلت الى كافة قصور الطبقة الارستقراطية في مختلف البلدان الاوربية . وان زيارة الموسيقيار الالماني (هيندل) الى لندن لأول مرة في عام ١٧١٠ ادت الى انتعاش (الابورا الجدية) .

وفي تلك المرحلة ايضا قام المؤلفون الموسيقيون من مختلف القوميات بتأليف اوبرات رائعة انطلاقا من النموذج الايطالي (الابورا الجدية) . وان هذا الازدهار لم يدم طويلا بالنسبة الى (الابورا الجدية) اذ اخذ هذا النموذج الاوبرالي في اواخر القرن الثامن عشر بالتفوت . وان اغلب نتاجات (الابورا الجدية) منذ غروبها في اواخر القرن الثامن عشر اصبحت في زاوية النسيان . وبصورة عامة كانت تتميز في ان المظهر الجمالي والابهة في العرض يطغى على التركيب الموسيقي لها ، وهذا بدوره ادى الى سقوطها . ولكن مع ذلك فلا زالت هناك بعض نتاجات (الابورا الجدية) التي لاتزال محتفظة بروعتها وحيويتها ، خاصة تلك التي تتميز بأسلوبها الموسيقي التعبيري النابض بالحياة ومنها نتاجات

بعد ان احتل مكانة الاوبرا الجديدة الايطالية . ومن اوائل العروض الاوبرالية لهذا النموذج الجديد هو عرض اوبرا (الزواج المتباين) في دار الاوبرا في هامبورغ عام ١٧٢٥ . وكذلك عرضت اوبرا (الخادمة كسيدة) لأول مرة في نابولي عام ١٧٢٢ وهي من تأليف الايطالي (بيرغوليسي) . ففي هذين النتاجين الاوبراليين نرى ان الدور الرئيسي هو دور الخادمة التي تنتصر على السيد من خلال تفكيرها النافذ وبراعة تصرفها ومرح حركاتها بالاضافة الى روعة جمالها . وهكذا كان بالمستطاع عكس الاحداث اليومية للمجتمع البرجوازي الجديد على المسرح . ولقد ظهر ان اوبرا (الخادمة كسيدة) بموسيقاها المتدفقة حيوية ومرحاً كانت الاصل الكلاسيكي للنموذج الاوبرالي البرجوازي الجديد (الكوميديا الموسيقية) وقد ادى هذا النموذج الجديد الى تأسيس الاوبرا الايطالية (اوبرابوفا - الاوبرا الساخرة) في ايطاليا . وان روعة هذه الاوبرا تتمثل بصورة خاصة في الالحان الايطالية الاصلية والتي تندمج فيها الحان (بيلكانتو و بارلانندو وكولوراتور) ، وان مرحلة تطور (الاوبرا الساخرة الايطالية) تمتد حتى اوائل القرن التاسع عشر اي حتى مرحلة روسيني ودونيزيتي .

وفي انكلترا عرضت اوبرا (المتسول) التي تعكس جانباً من الحياة الشعبية ايضا وقد الفها غاي وبيوش والتي كانت تضم فرقاً غنائية شعبية واشخاصاً من الاوساط الشعبية الفقيرة بالاضافة الى شخوص اخرى كالمحتالين وفتيات الشوارع . كل ذلك اعطى لهذه الاوبرا مميزات النقد الاجتماعي والهجائي .

وقد قامت بعض الفرق الفنية الايطالية بنقل (الخادمة كسيدة) الى كل من المانيا وفرنسا . وقد قوبلت في باريس بصورة خاصة بعاصفة من الاعجاب والرقص في ان واحد . وان الاوساط البرجوازية الاصلحية لمرحلة ما قبل الثورة في فرنسا قد اعلنت تأييدها المطلق لهذا النموذج الجديد لانها وجدت فيها المادة الاصلية من الحياة الواقعية والبعيدة كل البعد عن الخرافات اللاهوتية لأوبرا الصالونات . ولقد تأثر جان جاك روسو ، وهو من كبار مفكري تلك المرحلة ، بأوبرا (الخادمة كسيدة) الى درجة كبيرة حتى انه الف في عام ١٧٥٢ اوبرا (عرافة القرية) . وهذه الاوبرا قد مهدت الطريق الى تكوين وظهور النموذج الاوبرالي الفرنسي (الاوبرا الكوميدية) .

وفي المانيا والنمسا وجدت الاوساط البرجوازية النموذج الاوبرالي الذي يتفق مع مركزها الاجتماعي والمعروف (بالتمثيل الغنائي) ويعتبر هذا النموذج شكلاً من اشكال الاوبرا الغنائية . فالحوار يجري

مشهد من اوبرا (الناي السحري) لموزارت

اخذت على عاتقها مهمة رعاية وتطوير الأوبرا ضعيفة اقتصادياً وسياسياً .

في اوائل القرن الثامن عشر اخذت النماذج الاوبرالية التي كانت سائدة في قصور النبلاء والطبقة الارستقراطية في اوروبا بالانحلال والتي كانت تتمثل في النموذج الايطالي (الاوبرا الجديدة) والنموذج الفرنسي (التراجيديا الغنائية) . وقد وجهت الضربة القاضية لهذه النماذج الاوبرالية في نهاية الثلث الاول من القرن الثامن عشر وذلك بظهور نموذج اوبرالي جديد ذي طابع شعبي عرف بالكوميديا الموسيقية ، والذي انطلق من الاساليب الفكرية البرجوازية الجديدة . وقد انتشر هذا النموذج في بلدان اوربية عديدة في ان واحد تقريباً وبذلك قضى على نماذج الاوبرا الارستقراطية السابقة . والصفة المميزة لهذا النموذج الاوبرالي الجديد هو ان الادوار الرئيسية لم تعد تمثل الملك او الامير او احد النبلاء ، بل اناساً من عامة الشعب وكانت هذه العروض الاوبرالية تقدم في بداية مرحلة ظهورها خلال فترات الاستراحة بين فصل وآخر من فصول الاوبرا الجديدة الايطالية لكبار المؤلفين . وقد انتعش هذا النموذج الجديد بصورة خاصة في مدينة نابولي ثم اصبح عرضاً اوبراليا قائماً بذاته

بأسلوب غنائي في مختلف المشاهد أثناء العرض . ويعتبر (هايدن وموزارت وهيلر) من أبرز المؤلفين الموسيقيين الذين ساهموا في تطوير الأوبرا الغنائية ، حتى أن بعض نتاجاتهم الأوبرالية لم تزل حتى يومنا هذا تحتل مكانة مرموقة في عالم الأوبرا وتتميز الأوبرا الغنائية في أن الأدوار الرئيسية تمثل الفلاحين وعامة الشعب ويتميز دورهم بالمرح والخفة والموقف الساخر والنقد اللاذع تجاه النبلاء والطبقة الأرستقراطية ويغطي عليها طابع الألحان الشعبية .

وإن أعلى مرحلة لتطور هذا النموذج الأوبرالي قد عاصرت عهد الإصلاحيين ، ذلك العهد الذي يمثل النضج الفكري لمرحلة فجر انبثاق الثورة البرجوازية الديمقراطية ، مرحلة كبار المفكرين الإصلاحيين وفي مقدمتهم المفكرين الإصلاحيين الفرنسيين الذين ساهموا من خلال نتاجاتهم الفكرية مساهمة فعالة في تطوير (الأوبرا الكوميدية) وإن عهد الإصلاحيين قد أثر أيضا على النماذج الأوبرالية الأخرى . فعندما تعكس الأوبرا الكوميدية الفكر البرجوازي بأسلوب مرح وساخر وحتى بأسلوب هجائي أيضا ، فإن هذا العهد قد أدخل إلى الأوبرا الكوميدية جوانب جديدة أيضا تتمثل في أهمية اظهار صورة الانسان في بداية مراحل المجتمع الصناعي . وكان كريستوف ويليبالد غلوك في طليعة المجددين لهذا العهد وقد قام بتطوير الأوبرا الجدية الإيطالية والأوبرا الفرنسية (التراجيديا الغنائية) . وأصبحت نتاجات غلوك الأوبرالية خالدة في تاريخ الموسيقى لأنه استطاع أن يحدث انعطافا جديدا في الأوبرا . وفي الواقع فإن الأوبرات التي أنجزها لم تكن تجديدا فحسب ، بل كانت تجسيدا خلاقا للدراما الموسيقية الأصلية لأنها تظهر عواطف واحساس وشعور الإنسان بالامه وفرحه بحبه وكرمه ، تظهر شجاعة التضحية عند الانسان ، وحالات الجبن والياس عهده . وفي نتاجات غلوك لم تعد الأوبرات مجرد مظهر عرضي بل أصبحت نتاجا أوبراليا متكاملًا . والميزة الرئيسة لموسيقى غلوك هي تلك الانطلاقة الداخلية عند الانسان التي يعكسها ابطال مؤلفاته الأوبرالية كما نشاهد ذلك عند هيندل أيضا .

ومن خلال أوبرا التراجيديا الغنائية استطاع غلوك أن يصور عالم المجتمع البرجوازي الجديد . في أواخر القرن الثامن عشر توفرت في ألمانيا والنمسا الشروط الملائمة لظهور أوبرا متطورة تقدمت الأوبرا الغنائية بافاق جديدة في التكوين والمظهر الفنيين . والمعروف أن هناك نقاط التقاء واشتراك وحتى الاندماج أحيانا في مجالات الثقافة والفن بين ألمانيا والنمسا علاوة على الميزات الخاصة بهما في كل من هذين البلدين . والمدرسة

الكلاسيكية الفيناوية - نسبة إلى فينا - هي مثال على تلاحم الثقافة والفنون بين ألمانيا والنمسا ، تلك المدرسة التي كان في طليعتها عبقرة الفن من أبناء الشعب النمساوي أمثال (هايدن وموزارت) ومن أبناء الشعب الألماني مثل (بتهوفن) . وتعتبر النتاجات الفنية للمدرسة الكلاسيكية الفيناوية تراثا فنيا عظيما لكلا الامتين الألمانية والنمساوية .

إن تطور فن الأوبرا من خلال المدرسة الكلاسيكية الفيناوية اكتسب زخما قويا بافتتاح دار الأوبرا الوطنية في فينا عام ١٧٧٨ . وتأسيس هذه الدار كان ثمرة التأثير المتزايد للأفكار البرجوازية الوطنية في عهد سلطة الاسرة الهابزبوركية في النمسا . وإن الامبراطورة ماريا تيريزا (١٧٤٠ - ١٧٨٠) وجوزيف الثاني (١٧٨٠ - ١٧٩٠) وجدا أن لابد من اجراء بعض الإصلاحات الاجتماعية التي فتحت افاقا جديدة للتطور البرجوازي الوطني وذلك من أجل الحفاظ على سلطتها المطلقة . وقد شمل ذلك رعاية الثقافة والفن الوطنيين البرجوازيين لفترة محدودة .

في عام ١٧٨٢ تمكن موزارت من تقديم أوبرا (خطف من سيرايل) في دار الأوبرا الغنائية الوطنية في فينا والتي تعتبر أول أوبرا رائعة حقًا أنتجها موزارت . فمن خلال هذه الأوبرا استطاع موزارت أن يطور الأوبرا الغنائية الألمانية والنمساوية إلى القمة . وقد كتب الشاعر الألماني الكبير غوته حول هذه الأوبرا (.. أن كافة جهودنا للاكتفاء بكل ما هو بسيط ومحدود قد ذهبت سدى عندما ظهر موزارت على الصعيد الفني) . في الحقيقة أن موسيقى هذه الأوبرا تأخذنا إلى عالم أصيل للعواطف والمشاعر الإنسانية النبيلة وتعتبر كنزا فنيا للأساليب التعبيرية التي لم يعرف فن الأوبرا مثيلا لها .

إن رعاية القصر الامبراطوري لدار الأوبرا الغنائية الوطنية في فينا قد ساعدت على ازدهار الأوبرا الغنائية الألمانية والنمساوية ولكن توقف هذا القصر عن مساعداته أدى إلى تمهيد الطريق لكي تحتل الأوبرا الإيطالية مكان الصدارة مجددا بعد أن توقفت عروض هذه الدار .

كان (موزارت) أول مؤلف موسيقي تجرأ على قطع علاقات عمله مع طبقة النبلاء ، حيث عاش في فينا منذ عام ١٧٨١ مزاولا مهنته بحرية . ومع ذلك فإنه قد اضطر أخيرا إلى تأليف نتاجاته من نصوص إيطالية بعد أن تصدرت الأوبرا الإيطالية كافة العروض الأوبرالية في فينا . ولم يكن هذا الشكل الأوبرالي الإيطالي خاصا بالأوبرا الجدية الإيطالية بل بشكل أوبرالي إيطالي جديد يتميز بموسيقاه الأصلية حول عرض يكون فيه الانسان

مؤلف موسيقي للعهد الكلاسيكي في تاريخ الاوبرا الالمانية ، التي بدأت بنتائج غلوك ، حيث ظهر في اوائل القرن التاسع عشر اتجاه جديد للفن وهو (الرومانتيكية) .

كان (كارل ماريافون فيبر) من اوائل المؤلفين الموسيقيين الالمان في بداية مرحلة تطور الاتجاه الرومانتيكي للابورا ، ويأتي بعده في الهمية البرت اورتزك .

ان الاوبرا الغنائية الالمانية في استمرارية تطورها من خلال نتاجات (فون فيبر ومارشور وموزارت) تعتبر ينابيع غزيرة للأعمال الموسيقية الخلاقة التي انجزها (لورتزك) . فالانغام الغنائية الشعبية لآرياته والوان موسيقاه تثير الإعجاب في نفوس المستمعين حتى يومنا هذا . وهي مع ذلك ليست الحائنا موسيقية جميلة فحسب، بل هي بمثابة تجسيم للاخلاقية الصميمة لشخص هذه الاوبرات . والجمال الفني الرائع لآوبراته تذكرنا بنتائج (موزارت) . وقمة انجزاته الموسيقية يجدها المرء في اوبرا (ريجينا) التي ألف موسيقاها عام ١٨٤٨ .

وفي نتاجاته الاوبرالية نلاحظ لأول مرة في تاريخ تطور الاوبرا ظهور العمال المضربين فسي عرض اوبرالي على المسرح . ويشعر المرء بتمردهم الثوري للخلاص من الاستغلال ، وذلك من خلال فرق الغناء التي تعكس ذلك بكل جدارة .

يجب ان نذكر ايضا ان (اوتونيكولاي) الذي ألف اوبرا (النساء المرحات في فيندزور) وفلوتوف واوبراته (السيندروسترايلا) و (مارتا) يعتبران من طليعة موسيقيي بداية مرحلة الاوبرا الساخرة المعروفة بطابعها الشعبي المرح . وهؤلاء لم تكن لديهم اية علاقة مع نتاجات لورتزك .

واذا كانت نتاجات لورتزك الاوبرالية تمثل قمة مرحلة ما قبل ثورة ١٨٤٨ ، فأننا نجد في تطور اعمال فاجنر الاوبرالية ، نقطة الانعطاف الاساسي لمرحلة ما بعد فشل ثورة ١٨٤٨ ومدى تأثيرها على الاوبرا الالمانية . والملاحظ ان نتاجات فاجنر التي انجزت قبل عام ١٨٤٨ كانت تصور الافكار التقدمية لذلك العصر ، وفي نفس الوقت كانت تلقي الضوء على اتجاهه السياسي واعتناقه للافكار الاشتراكية المثالية البرجوازية وخاصة خلال فترة اقامته في باريس ، حيث عانى من وطأة البؤس والشقاء التي كانت مخيمة على حياة الفنانين آنذاك .

لقد ظهرت المهوبة الموسيقية الغضة عند ريشارد فاجنر منذ بداية مرحلة شبابه ، فهو لذلك الفنان العظيم الذي استطاع ان يقدم في شعره وموسيقاه عطاءا غنيا هائلا في أسلوب تعبيري حيوي من عناصر ينابيع شعره وموسيقاه الغزيرة . وكان

● فردي ●

العامي موضع البحث كالمخادم مثلا الذي يجاهد من أجل الحصول على حقوقه وشرفه وشخصيته كإنسان وهو في نفس الوقت يناضل من أجل مصالح كافة المضطهدين كما يظهر ذلك في اوبرا (زفاف فيغارو) ويظهر كذلك في اوبرا (دون جيوفاني) . وهنا نلاحظ بوضوح تمرد (موزارت) ضد تعسف طبقة النبلاء من خلال هذين النتاجين الاوبراليين . وقد عاد (موزارت) الى تأليف موسيقاه من نصوص المانية كما هو الحال في اوبرا (الناي السحري) التي تعتبر بحق اعلى درجة لكمال فنه الموسيقي والتي عرضت لأول مرة عام ١٧٩١ في مسرح شعبي في فيينا ، والتي دخلت في تاريخ الاوبرا الالمانية كآغنية انسانية رائعة . والجدير بالذكر ان اوبرا (الناي السحري) قد ظهرت في وقت كانت فيه الثورة الفرنسية قد فتحت افقا جديدة في التاريخ البشري . حيث اخذت الطبقة البرجوازية الوطنية تعد نفسها لاستلام السلطة السياسية . ولقد انعكست هذه الظواهر الاجتماعية بتعبير فني على الاوبرا بظهور ما يسمى (اوبرا الخلاص) . وان الفكرة الاساسية لهذا الشكل الاوبرالي تعكس روح الشجاعة والتضحية عند الانسان لتحرير اخوته في النضال من الاوضاع الرجعية السائدة ، هؤلاء الاخوة الذين يناضلون من أجل حقوق وحريات الشعب ، كما هو الحال في اوبرا (السقة) لشيرو بينسي واوبرا (جوزيف في مصر) لميهول .

تعتبر اوبرا (فيديليو) التي ألفها الموسيقي الكبير بيتهوفن مقربة جدا لهذا الشكل الاوبرالي السابق الذكر . حيث عبر بيتهوفن عن تأييده للثورة الفرنسية . وتعتبر اوبرا (فيديليو) افضل تعبیر بليغ للافكار التحررية لنضال البرجوازية الوطنية ضد الاقطاع في ذلك العصر . ويعتبر بيتهوفن آخر

مشهد من اوبرا عايدة (لفردي)

يعتبر كارل ماري فون فيبر خير قدوة له في تلك المرحلة من شبابه لما كانت تتميز به نتاجات فيبر الموسيقية من أجواء أسطورية وشخصيات سحرية غائبة ، وهذه هي عناصر الدراما عند فيبر بما عرفت به من عواطف إنسانية تعكسها كل شخصية من شخصيات نتاجاته .

وفي تلك المرحلة أيضا تعرف فاجنر على السيمفونية التاسعة لبيتهوفن والتي كان لها أكبر الأثر في تطوير حياته الفنية والتي مهدت الطريق أمامه لكي يتجه اتجاه موسيقيا واضحا في حياته الموسيقية . والمعروف أن أولى نتاجات فاجنر الأوبرالية هي (الجنيات) والتي لاقت فشلا ذريعا آنذاك . ثم تلتها أوبرات (ممنوع الحب) و (رينزي) و (الهولندي الطائر) .

تأثر فاجنر بالأساطير الألمانية القديمة التي كانت تؤثر على مشاعره وأفكاره تأثيرا عجبيا حتى أنها غيرت نظراته إلى العالم تغييرا كليا وأصبحت هذه الأساطير ينبوعا جديدا لأوبراته ، إلى درجة أنه ألف أوبرا (تانهوزر) وأوبرا (لوفنجرين) مستمدا موضوعها من هذا ينبوع الجديد . قام فاجنر باتجاه هذه الأوبرات قبل عام ١٨٤٨ عندما كان اتجاهه السياسي واضحا آنذاك ، إذ كان يقف إلى جانب الثوريين البرجوازيين ضد التقاليد الرجعية داعيا إلى إصلاح اجتماعي لتحرير الشعب الألماني المجزأ . وكان فاجنر يرى أن الثورة الفنية يجب أن تكون جزءا من الثورة السياسية وأن تلعب دورا هاما فيها .

وفي مرحلة فشل الثورة بعد عام ١٨٤٨ بدأ فاجنر العمل لانجاز مشروع أوبرالي هائل وهو تأليف دراما رباعية كبيرة وهي حسب تسلسلها (خاتم النيبلونج) (فالكيرة) (زيجنريد) (أقول الآلهة) كانت الأفكار الثورية هي المسيطرة على خطة تأليف هذا المشروع الكبير . ولكن دراسات فاجنر الفلسفية وخاصة لمؤلفات شوبنهاور الفلسفية قد أحدثت تأثيرا فكريا كبيرا عليه حيث اتجه إلى النزعة الخيالية والتشاؤمية والقومية . ونتيجة لكل ذلك فقد أجرى تحويلا تاما في مجرى هذه الدراما الرباعية وقادها إلى اتجاه جديد هو الاتجاه التشاؤمي . وفي خلال هذه المرحلة أيضا ألف فاجنر أوبرا (تريستان وايزولده) بعد تجربة عاطفية مر بها . ثم ألف أوبرا (أساطين الطرب) والتي عرفت بمادتها المرحية المقتبسة من الأساطير الألمانية القديمة . وفي عام ١٨٧٦ عرضت لأول مرة الدراما الرباعية على مسرح فاجنر في بايروي في مقاطعة بافاريا والتي تعتبر قمة تطور الأوبرا الألمانية القومية . وأن أوبرا (بارسيفال) هي آخر نتاج أوبرالي

لفاجنر ، حيث بلغ من خلالها قمة تطوره الفني العظيم .

إن أغلب الكتاب والمعننين بشؤون تطور الأوبرا يؤكدون على أن تطور الأوبرا الألمانية في خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كان ضمن إطار الشكل الأوبرالي لنتاجات فيبر . ولكن في الواقع هناك مؤلفين موسيقيين آخرين ساهموا مساهمة فعالة أيضا في تطوير الأوبرا الألمانية في هذا العهد ومنهم أنجليبرت هو مبردك ويتر كورتيلوس وهيرمان غوتس .

إن المؤلفات الموسيقية لغرانز شوبرت قد مهدت الطريق أيضا لتطوير الأوبرا الألمانية من مرحلة الأوبرا الغنائية إلى الشكل الأوبرالي الجديد ، أي الأوبرا الرومانتيكية . وثبت كارل ماريان فون فيبر الأسس المتميزة للأوبرا الرومانتيكية وخاصة من خلال أوبرا (نراي شوتس) التي ألفها عام ١٩٢١ . فالأوبرا الرومانتيكية الألمانية قد جمعت بين عناصر الأوبرا الساخرة الألمانية وبين الأدب الرومانتيكي الألماني وذلك من خلال تطوير الموسيقى المتجانسة الجديدة التي شهدتها القرن التاسع عشر ، إلى شكل مستقل متكامل ساعد على تطوير الأوبرا القومية في ألمانيا كما نشاهد ذلك في أوبرات ريشارد فاجنر أيضا .

إن تطور الأوبرا الفرنسية عقب الثورة البرجوازية يظهر لنا بصورة واضحة العلاقة الوثيقة بين الفن والمجتمع . فالأوبرا الثورية (أوبرا الخلاص) قد تحولت تحت تأثير الطبقة الحاكمة في العهد نابولي إلى أوبرا مكرسة لتقديس القيصر الجديد . ونجد غاسبارو سيونتين من أوائل المؤلفين الموسيقيين للأوبرا الفرنسية آنذاك الذي سار على هذا النمط حتى أنه أصبح مستشارا موسيقيا عسكريا لدى نابليون ، خاصة وأنه كان يتمتع بموهبة موسيقية فذة . وعندما ترك سيونتين فرنسا متجها إلى برلين ، لعب نفس الدور أمام القصر البروسي الحاكم . بينما نجد أن لويجي شيروبيني ، وهو من أعظم مؤلفي الأوبرا الثورية أصبح منبوذا من قبل نابليون وانصاره . وساهم كل من بوالديو وأوبر وادم بتطوير الأوبرا الساخرة الفرنسية . وهذا الشكل الأوبرالي يتميز أكثر من غيره بطابعه الشعبي والجدير بالذكر أن أوبر قد طور أيضا الأوبرا الثورية الفرنسية (أوبرا الخلاص) إلى شكل أوبرالي آخر عرف (بالأوبرا الكبرى) لتمسكه بالتقاليد والأفكار الثورية كما نلاحظ ذلك في أوبرا (الأخرس من بورتيسي) والتي تصور انتفاضة عمال السمك في نابولي .

وفي غضون النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهر نموذج جديد للأوبرا الفرنسية وهو

(الأوبرا الغنائية) • وهذا الشكل الأوبرالي يقف بين الأوبرا الكبرى وبين الأوبرا الساخرة ويتميز بمواضيع خاصة لبعض الجوانب الاجتماعية التي كانت بعيدة كل البعد عن مجرى الحياة اليومية كما جاء في أوبرا (مارغريتا) نفونود وأوبرا (مكفون) لتوماس •

تمتاز أوبرا (كارمن) لبيزيه) بطابع خاص الى درجة انها اثارت ضجة كبيرة في عالم المحافظين الفرنسيين لانها تختلف تماما عن الاشكال الأوبرالية التي اعتادوا عليها • فهذه الأوبرا الرائعة تمثل جوانب الحياة الشعبية في المدينة والريف واشتملت على الكثير من الألحان الفولكلورية الاسبانية • وهذه العناصر المذكورة كافة تعطي الى هذه الأوبرا - اضافة الى الاصاله الموسيقية - الكثير من الحيوية والنقاوة • ان الواقعية اللامزخرفة لهذا النتاج الأوبرالي اثار ضجة كبيرة في صفوف الطبقة الارستقراطية الحاكمة • ولهذا السبب بالذات فان هذه الأوبرا تقيم تقيما عاليا حتى يومنا هذا •

في خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر كانت الأوبرا المرحه (أوبرا بؤفا) تقف في طليعة الاشكال الأوبرالية الاخرى • وكانت نتاجات كن من روسيني ودولميتزي الأوبرالية تقابل بعاصفة من الاعجاب والثناء في كافة انحاء اوربا • بالانغمام الموسيقية الحيوية المرحه كانت تميز الطابع الموسيقي القومي للأوبرا الايطالية • وان الأوبرا الايطالية قد تطورت تطورا هائلا انذاك بصورة تتماشى مع ظروف المرحلة الاصلاحية التي مرت على ايطاليا بعد عودة السلطة الاقطاعية والتي كانت سببا في احتلال النمسا لشمال ايطاليا • فعندما يسمع المرء هذه الأوبرا يكاد ينسى ، ان ايطاليا كانت مجزأة انذاك الى تسعة اقاليم اقطاعية • وقد القى الشاعر الالماني الكبير هاينرش هاينه الضوء على ظروف تلك المرحلة ودور الأوبرا المرحه (أوبرا بؤفا) فيها حيث كتب (• • بالطبع ، اذا اراد الانسان أن يتمتع بالموسيقى الايطالية ومن خلال هذه المتعة ان يتعرف عليها ، فيتوجب عليه ان ينظر اولا الى حياة هذا الشعب نفسه بعالمه واخلاقه ، باتراحه وافراحه ، وبصورة مختصرة بكامل تاريخه • حتى الكلام ممنوع في ايطاليا المضطهدة ، ولكن موسيقاها تعبر تعبيراً واضحاً عن شعور القلب الانساني • •)

يعتبر جيوسيبي فردي الخلاق الحقيقي للأوبرا القومية الايطالية لانه ساهم من خلال مؤلفاته الموسيقية مساهمة فعالة في الصراع السياسي الحاد الذي خاضه الشعب الايطالي انذاك ويصف الناقد الموسيقى الروسي سيروك فيردي باعتباره قائد

وطني كما يلي (• • • • • ككل عبقري عظيم يعكس فيردي في شخصه كافة صفات امته وعصره • انه صوت ايطاليا المعاصر • • ايطاليا التي انتفضت من نومها والتي تعيش معترك العواصف السياسية) • ويصف فيردي افكاره الثورية في أوبرا (نابوكو) وخاصة في المشهد الكورالي (موكب الحرية) •

كان فيردي يقتبس مادة أوبراته من مختلف جوانب الحياة اليومية الصميمة للشعب الايطالي كما هو الحال في أوبراته (نابوكو) واللومبارديون (ايرناني) وعقب عام ١٨٤٨ استطاع فيردي ان يتعدى مرحلة الأوبرا التاريخية الوطنية حيث انجز أوبراته الشهيرة (لاترافياتا وريغوليتو وتراو بادور وماسكبنال) التي كانت تصور بأسلوب نفسي واقعي مصير البطل الذي يكون دائما مرتبطا بمحيطه الاجتماعي ارتباطا وثيقا • وكذلك في أوبراته (سلطة القدر ودون كارلو) نفمس ايضا عناصر ثورية وطنية ولكنها تمتاز بعمق • لتشخيص بصورة اكثر تركيزا مما هي عليه في أوبراته التاريخية البطولية • وقيمة التطور الأوبرالي لمسيرة فيردي نجدها في أوبراته (عائدة وعطيل وفالشثاف) التي صب فيها عصاره فكره وغزارة موهبته ، حيث صور فيها التطورات النفسية والواقعية للشعب الايطالي وذلك من خلال استخدامه كافة امكانيات اساليب التعبير للصوت البشري وابرز ادق انواع الاصوات الموسيقية التي يمكن للاوركسترا ان تقدمها • وهكذا تبقى لغة فيردي الموسيقية مرتبطة بالموسيقى الشعبية الايطالية حيث يقتبس هذا الفنان العظيم من ينابيعها مادة نطقه الفني •

ثم يأتي دور جياكومو بوتشيني الذي يعتبر من اواخر المؤلفين الموسيقيين العظام للأوبرا الايطالية في القرن التاسع عشر والذي واصل مسيرته الفنية خلال القرن العشرين حتى وفاته في عام ١٩٢٤ ، ونجده في مؤلفاته الأوبرالية يتناول موضوع مصير اقرب الناس اليه وغالبا ماتكون المرأة مركز ثقل موضوعه • وكان يؤكد على ان الاشياء البسيطة في الحياة تمثل المادة الرئيسة لموسيقاه •

وهذا الجانب بالذات يعتبر ينبوعا انسانيا غزيرا لنتاجاته الأوبرالية • ففي أوبرا (المعطف) صور بوتشيني الظروف القاسية لجماهير الشعب التي كانت مضطهدة ومحترقة من قبل الطبقة الحاكمة والتي كانت صراعاتها ومشاكلها الشخصية تتصاعد باستمرار نتيجة للتناقضات الاجتماعية الموجودة • وقد اخذ موضوع هذه الأوبرا من حياة البشارة الفقراء الذين يتحرقون شوقا الى شيء من السعادة في هذه الحياة • وكذلك من اشهر أوبراته هي (البومبية وتوسكا ومدام بترفلاي وتورنادوت وجيانا) •

القضايا الاجتماعية تنتظر الحل والتي ظهرت
انذاك لتحتل مكانتها في تاريخ تطور الاوبرا . وقد
قامت هذه الامم بمواصلة تطوير افضل التقاليد
الانسانية للفن الاوبرالي الذي انبعث من بلدان
غرب اوربا ، واستطاعت هذه الامم قيادة الاتجاه
الواقعي للاوبرا الى قمة مراحلها ، والذي تم التوصل
اليه في مرحلة ما قبل الثورة الاشتراكية من قبل
المؤلفين الموسيقيين الروس والبيك .
وفي بحث قادم سنواصل دراسة تاريخ تطور
الاوبرا لدى هذه الامم .

المصادر :

- ١ - كتاب (Opernbuch) تأليف (Czerny)
مؤسسة النشر لجمهورية ألمانيا الديمقراطية
(Henschelverlag Berlin)
- ٢ - كتاب (Musiklexikon) الجزء الثاني
مؤسسة النشر :
(Veb Deutscher Verlag Fuer Musik Leipzig
1966).
- ٣ - المكتبة الثقافية عدد ١٣٤ (ريتشارد فاغنر)
للدكتور فؤاد زكريا .
مؤسسة النشر : الدار المصرية للتأليف والترجمة .

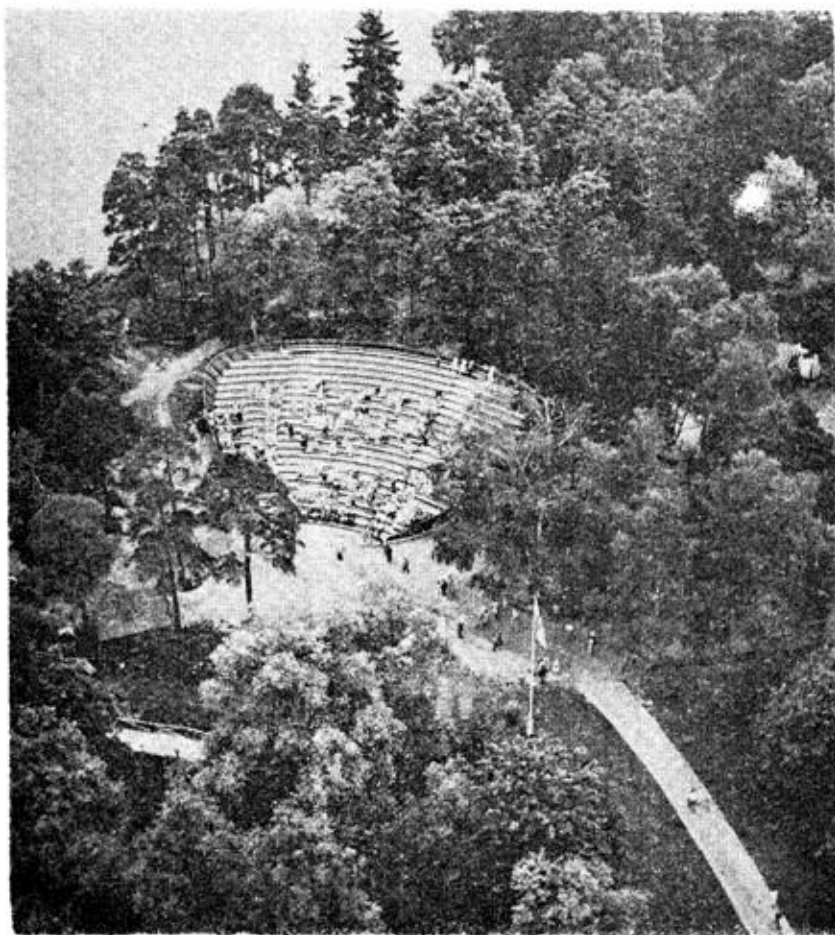
ان نتاجات ولف غيراري الاوبرالية تمثل
الفصل الاخير في تاريخ تطور الاوبرا الايطالية ،
حيث استطاع من خلال الالحن الموسيقية الرقيقة
تصوير جوانب حياة قطاعات اجتماعية معينة
باسلوب حيوي ومرح . فقد اتخذ نموذج الاوبرا
الايطالية المرحلة (اوبرا بوغا) منطلقا له في اوبراته
(النساء الفضوليات وزينة المادونا وسلاي) .

لو القينا نظرة شاملة على تطور تاريخ الاوبرا
الايطالية والفرنسية والالمانية في القرن التاسع عشر
سيوضح لنا ان قمة تطور هذه المرحلة تم التوصل
اليها عندما كانت البرجوازية قوة اجتماعية تقدمية
والتي كانت تمثل مصالح كافة الفئات الشعبية في
نضالها ضد الاقطاع والرجعية وعندما كانت تعمل
من اجل توحيد صفوف الامة وتكوينها . وقد استمد
الفن الاوبرالي منذ القرن الثامن عشر اقوى نبضاته
في تلك المنطقة التي كانت البرجوازية تقف فيها كقوة
طليعية لحركة التحرر من النظام الاقطاعي ، حيث
كان الفن القومي يعتبر كوسيلة للنضال من اجل
عالم جديد افضل لقد انتهى دور هذه الحركات
البرجوازية التقدمية في اواخر النصف الاول من
القرن التاسع عشر بصورة ملحوظة في المانيا
وايطاليا وفرنسا . وكانت هنالك امم جديدة قد
ظهرت على المسرح العالمي والتي كانت فيها هذه

المرح في انكلترا والمعاشر

الحاين؟

تمتاز لندن عن باقي عواصم العالم بانها البلد الوحيد الذي يستمر فيه الموسم المسرحي طيلة العام وليس هناك فترة انقطاع كما يحدث في باقي البلدان وربما كان هناك سببان وراء هذه الظاهرة ، الاول سبب تجارى حيث ان متعهدي

مسرح تامبره الصيفي (الدار)

بقلم
سامي عبدالحميد

بعد عودته من جولة استطلاع
وسياحة خارج العراق كتب الزميل
الفنان سامي عبدالحميد بعضا من
انطباعاته ومشاهداته عن الاعمال
المسرحية في الخارج . وهذا المقال
يستعرض تلك الانطباعات عن
المسرح الانكليزي - المسرح الانكليزي
الى اين ؟ - خلال جولة قام بها
الكاتب في مسارح لندن .

(ب) العمل المسرح التجاري

وتعتمد أغلب الاعمال المسرحية خارج نطاق النصوص والمخرجين والممثلين . وتتحكم الروح التجارية في أغلب انتاجات هذا القطاع كما وتعتمد على العروض الطويلة الامد ، ويكفى ان نذكر مثالا لذلك مسرحية اغاثا كريستي (المصيدة) التي دخلت عامها التاسع عشر وهذا بالطبع اطول امد لعرض مسرحي في العالم . والعمل التجاري لا يتقيد بنوع معين من المسرحيات ولكن غالبا ما تكون العروض من نوع الكوميديا او المسرحيات الموسيقية .

(ج) المسرح التجريبي

الذي يرضى طموحات بعض الفنانين الشبيبة تتجه نحو تغير وجه الحركة المسرحية في اي قطر وغالبا ما نرى هذا النوع من المسرح في المسارح الصغيرة او مسارح النوادي كما هو الحال اليوم في (مسرح الغدا) في « هاي ستريت كنز بكن » ومسرح (الاوين سبيل) و « الراوند هاوس » . واذا استعرضنا الانتاجات المسرحية التي تعرض في فترة صيف هذا العام لاستطعنا ان نحدد كل انتاج والصنف الذي يدخل فيه .

اولا - المسرحيات الاعتيادية :

اولا :

المسرحيات الاعتيادية : تقدم فرقة المسرح الوطني وعلى مسرح (نيويتر) مسرحية « بوشنر » (موت دانتون) وقد كتبها وهو في خضم فضاله السياسي وعندما كان في الحادية والعشرين من عمره وبعد ان كان مقفولا من الجامعة بسبب نشاطه السياسي وكان ينتظر محاكمة بسبب نشاطه الثوري ولم تمض سنتان على كتابة هذه المسرحية حتى توفي متأثرا من مرض التيفوس وتعتبر هذه المسرحية نقطة التحول الفلسفية في حياة الكاتب اذ انه بعد ان قرأ قصة الثورة الفرنسية شعر بانه كالمسحوق تحت قرار التاريخ وفقد كل ايمان بالبطولة حيث قال « انني اجد جهلا مطبقا يسود الطبيعة البشرية لان العنف هو الصفة الطاغية في العلاقات الانسانية وما الانسان الا القشرة التي تطفو على موج هادر . وما العظمة الا فرصة ما تلبث ان تروح . وما العبقري الا مسرحية اراغوز . وقال ايضا ان كلمة (يجب) هي احدى اللعنات التي رافقت البشرية منذ ولادتها وحتى الان . ويعتقد (بوشنر) ان الاساءة امر لا مفر

العمل المسرحي في لندن يرون في ايقاف العمل المسرحي في فترة الصيف خسارة كبيرة طالما تزايد عدد السواح في هذه الفترة حتى يصل الى الملايين المتلهفين لمشاهدة المسرح الانكليزي والثاني هو سبب ثقافي حيث ان المسرحيين الانكليز يعترفون بمسرحهم ويفخرون باصالته ، لهذا يريدون ان يجذبوا اليهم اكبر عدد من المشاهدين ممن مختلف اقطار العالم وربما كان المسرح هو احد نقاط الجذب السياحية المهمة في انجلترا .

والعمل المسرحي في انكلترا وفي لندن على وجه الخصوص لا يتحدد بحدود فالرقعة الواسعة التي يمتد فيها تشمل كل انواع العروض المسرحية ابتداء من دراما الحياة اليومية الاعتيادية وانتهاء باحدث الاشكال المسرحية من فترة العصر الاغريقي الى العصر الايزابيثي وحتى فترة الانبعاث وصعودا حتى الدراما الواقعية والطبيعية ومدارس العصر الحديث . وربما كان هذا لتنوع صفة من صفات العمل المسرحي الانكليزي على هذا الشكل .

(أ) الفرق المسرحية الدائمة :

يوجد في انكلترا عدد محدود من الفرق الدائمة . وتقف على رأسها :

١ - فرقة المسرح الوطني التي يرأسها الفنان الكبير لورنس أوليفيه والتي اتخذت من مسرح الاولدفيك مقرا لها كما انها قد تتخذ من احد مسارح مركز لندن مقرا ثانيا لها .

٢ - فرقة مسرح شكسبير الملكية : والتي يرأسها ويديرها خيرة فنان المسرح الانكليزي وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة بيغن اشكروفت وهي تتخذ من مسرح ستراتفورد مقرا دائما لها ومن مسرح الاولد ويج في مركز لندن مقرا ثانيا لها .

٣ - وهناك فرق اخرى تأتي بعد الفرقتين الرئيسيتين من ناحية الحجم والاهمية ومن هذه الفرق فرقة المسرح الانكليزي التي تتخذ من مسرح (الرويال كورت) مقرا لها وفرقة مسرح الشباب التي يرأسها مايكل كروفيت والتي تتخذ من (مسرح الشو) مقرا لها . وفرقة حورية البحر « ميرميد » .

والتي تتخذ من المسرح الموسوم بهذا الاسم مقرا لها . وهو مشابه لمسرح (برلينر انسامبل) . هذا بالإضافة الى الفرق الاخرى التي لا تتخذ لها مسارح ثانيا وانما تنتقل في عروضها على مسارح لندن وخارجها .

اعضاء فرقة مسرح (كوم)

مشهد من مسرحية روبن هود لفرقة مسرح آها

المدن كبرها وصغرها • وقد عكست المسرحية جانباً من هذه الاحداث التي كانت نذيراً للثورة وتغيير النظم •

وقد عبر غوركي عن افكاره الاشتراكية وانطباع الاعداء عنها • بينما كان الفكر الاشتراكي ينتشر في صفوف الكادحين والشعبيين الثوريين كانت كلمة (الاشتراكية) تضحك أبناء الطبقة الرأسمالية أمثال « بولينيا باردن » زوجة صاحب احد المصانع الكبيرة واحد الشخصيات الرئيسية في المسرحية • لقد حاول المخرج « ديفيد جونز » والمصمم « تيموثي اوبراتمين » جهدهما اضافة الاجواء الروحية على العرض الا انهما لم يستطيعا ان يعطياه حق قدره من الخشونة والدفء التي هي من اهم صفاتها •

ومن ادب شكسبير تقدم فرقة مسرح بروسبيكت (الامل) المكونة حديثاً ، مسرحية « هاملت » ولفترة محدودة ويضطلع بدور البطولة فيها الممثل الناشئ « ايان مكالين » وبالرغم من

منه ولكنها تنقلب وبالا على المسيء نفسه • ولهذا فقد ظل يسأل نفسه سؤالاً ملحاً (ما هو الشيء) الذي يمكث في داخلنا والذي يدفعنا الى القتل والسرقة ؟ •

ويعتبر بوشنر اديبه واقعياً يسير بنفس الخط الذي سار فيه ادب شكسبير و (غوته) • خط الواقعية السايكولوجية والفلسفية والاجتماعية أيضاً

وتنبعث واقعية اديبه من طبيعة حواراته الذي يبدو عنيقاً بالنسبة لعصره كما كانت طبيعة حوار شكسبير بالنسبة لعصره • واذا تعمقنا اكثر في اديبه لعثرنا على ايمانه العميق في راحة الانسان المتجرد من كل انواع الخداع واوهام النفس • ويعتقد بوشنر ان الدوافع الثورية هي اصلاً عوامل اقتصادية اكثر مما هي دستورية • ومن هذا المنطلق اعتبر بوشنر مفكراً متطرفاً بالنسبة للجماعات الاصلاحية التي ظهرت في زمانه وهذا الاعتقاد هو الذي دفع ببوشنر الى جعل بطله دانتون يفرق في اوهامه فيواجه الموت وجهاً لوجه • وقد خرج بوشنر بحقيقة واضحة هي ان الثورات غالباً ما تاكل ابناءها فتراهم يتساقطون الواحد تلو الآخر تحت سكاكين المفاصل كما حدث لدانتون وزملائه في نهاية المسرحية • اخرجت هذه المسرحية بأسلوب يتناسب مع اتجاه الكاتب وقد استعمل المخرج الخط الواقعي عن طريق انعكاس الصور على خلفيه شفافة وتبديل المناظر بتبديل تلك الصور مع تغير في بعض مقاطع الديكور تبعاً لتبديل اماكن الاحداث • ولقد اكد المخرج على خط المسرحية الرئيسي عندما كشف عدة مرات عن موديلات الملابس الموضوعة في واجهات المخازن وهي مطووعة الرأس للتدليل على مصير ابطال المسرحية غير ان المخرج خرج عن اسلوبه الواقعي في اخراجه للمسرحية عندما انهى المسرحية بمشهد تنفيذ حكم الاعدام بدانتون والآخرين بحركة تعبيرية عن طريق التعبير الجسماني للمحكومين وصوت سقوط المقصلة الاتي من الخارج •

اما فرقة مسرح شكسبير الملكية فكانت تقدم لأول مرة في انكلترا مسرحية مكسيم غوركي (اعداء) وبنفس الشكل الواقعي الذي تأخذه أحداث المسرحية التي تعكس موضوعاً يشابهه في جزء منه موضوع المسرحية السابقة مع اختلاف في وجهة نظر المؤلفين • فمسرحية (اعداء) تصور تحركات الطبقة العاملة في روسيا عام ١٩٠٥ ضد الطبقة الرأسمالية المتسلطة آنذاك فاقبضت الملاحق وسقط المئات وقد كانت تعم انحاء روسيا القيصريّة الاضطرابات فاضرب العمال في المعامل وسارت المظاهرات في الشوارع وتحرر الشعب في

مضى • خرجوا متمتعين بالعرض الحيوى الذى قدمه الممثل الشاب ذلك العرض الذى احتوى على مزيج من الطابع الشكسبيرى والنكهة «العصرية المؤطرة بالاطار الانساني الواضح» .

ومن كتابات المسرحيين الانكليز المعاصرين نشاهد على مسرح (ابولو) مسرحية « لا تنسائى يالين » للكاتب « بيترنيكاليين » الذى قدم فى هذه المسرحية جردا تاريخيا لشخصية البطل منذ طفولته الى ان اصبح شابا فى فترة الحرب العالمية الثانية • واستغل المؤلف بطل المسرحية كراوية لاحداثها ومعلقا عليها ثم يشارك فيها فى المشاهد الاخيرة من المسرحية عندما تصل احداث «المسرحية الى مرحلة شباب البطل • ولم تصادف هذه المسرحية اقبالا شديدا من المثرفين بالرغم من ترشيحها من قبل مجلة « المسرح والمثريون » كاحسن دراما عصرية •

ولعل سبب انحسار الجمهور عنها يعود الى عدم حيوية الاخراج والتمثيل •

وعلى مسرح « المي فير » يضطلع الممثل الكبير (اليك غينز) بدور جديد فى مسرحية معصرة بعنوان « رحلة حول والدى » للكاتب جون موريتز (وتتشابه هذه المسرحية فى تركيبها الدرامى وفي العمود الفقرى للاحداث مع المسرحية السابقة حيث تتناول هى الاخرى جردا لحياة معام اعشى غريب الاطوار • وعلى مسرح « الرويال كورت » تضطلع الممثلة الكبيرة (بيغى اشكروفت) بدور البطولة فى المسرحية التى كتبها «مارغريت دوراس» بعنوان (عشاق فيرونا) وهذه هى المرة الثانية التى تظهر فيها هذه الممثلة فى مسرحية تحتوى على شخصيات قليلة فقبل عامين تقاسمت دور البطولة مع (ديفيد دولر) فى مسرحية « البرية » التى كتبها هارولد بنتر وفى هذا العام تقاسم مع الممثل (موريس دينام) حيث تمثل دور العاملة التى ترفض ان تكشف عن الدافع الذى دفعها الى قتل ابنة عمها •

وفى هذا الموسم يعود ثلاثة من الكتاب الانكليز المعروفين فى نتاجات جديدة فهارولد بنتر يقدم مسرحية (الايام الماضية) ذات الشخصيات الثلاث والملاحظ ان بنتر قد اعتاد على الاكتفاء بعدد قليل من الشخصيات فى مسرحياته كما حدث فى « الحارس » التى تحتوى على ثلاث شخصيات و (النادل الاخرس) التى تحتوى على شخصيتين وكذلك الحال فى « الصمت » و (البرية) • ويقدم (روبرت بولت) الذى اشتهر بمسرحية « رجسلى لكل العصور » مسرحيته الجديدة « فيفا ريجينا » ؟

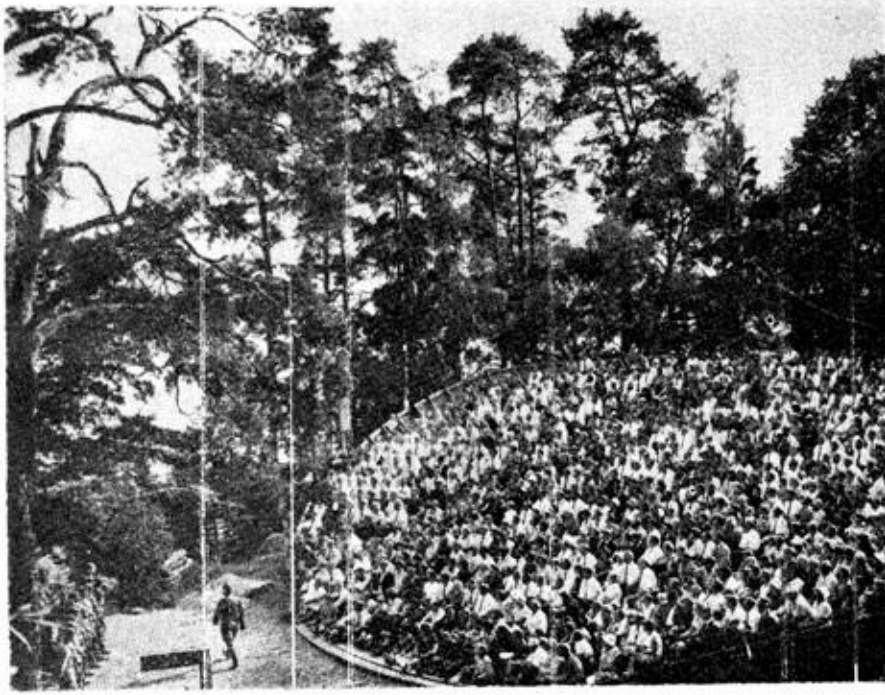
ان المسارح قد شهدت انتاج هذه المسرحية مرات كثيرة كان اخرها انتاج فرقة مسرح شكسبير ومع ذلك فقد كان الاقبال شديدا على مشاهدة هذا الانتاج الجديد فقد توافد المشاهدون ليروا ممثلا لم يعرف عنه انه مثل من قبل ادوارا شكسبيرية ، كيف يمثل دورا كبيرا كدور هاملت • وليروا ايضا ما الذى فعله المخرج « روبرت جتوين » فى هذا النص الذى تناولته ايدى فنانيين كبار من قبل ؟

لقد حاول « جتوين » ابراز افكار اكثر شمولية واكثر عصرية من خلال فكرة المسرحية الرئيسية وذلك بواسطة التركيز على تطور الحياة الداخلية لهاملت فى مسيرته للبحث عن الحقيقة على انقاض «قلعة السنون» الفارقة بالمفاسد والمائلة للانهيال كنموذج مصغر للعالم الفاسد الذى يسير نحو الهاوية •

ويعتقد المخرج بان احساس هاملت بالثوقيت قد اصابه الارتباك واساس بناء المسرحية يستند على تصوير حالتين متقابلتين • العالم السناجبح المتناقض الذى يطوف فيه البطل والعالم الصلد المتحجر الذى يقف عليه فى البلاط • وهذا التفسير هو الذى دفع بالمخرج الى استعمال المرايا كخلفية للمنظر اذ بواسطةها نستطيع ان نرى الصور المتباينة صور التضاد وصور التشابه التى تعكسها عناصر الحالتين المقابلتين الوهم والحقيقة ، الجنون المفتعل والجنون الحقيقى ، الموت الممثل والموت الحقيقى هذه العناصر التى يكثر شكسبير من معالجتها فى مسرحياته • وبواسطة المرايا يستطيع المخرج ان يضع الشخصيات امام نفسها وجهها لوجه فلا (غير تروود) ولا « اوفيليا » تستطيعان مواجهة الحقيقة التى تقف مائلة امامهما •

ويظل كل من « هاملت » و (لايرتس) و « فونتينبراس » يبحثون عن الثار لمقتل آباءهم ويواجهون صور اولئك الاباء معكوسة امامهم باستمرار • وبواسطة المرايا استطاع كل من المخرج والمصمم ان يقويا عنصر التعتن والطفان الذى ساد البلاط والتجسس احدى صوره فقد دفع « ولانيوس » الشخص المدعو « ليوناردو » للتجسس على (لايرتس) ويامر الملك كلودديوس كلا من « روزنكراس » و « كيبنديسترن » ليراقبا (هاملت) حتى ان كلودديوس وبولونيوس بتجسسهما على هاملت قد اضطرا الى استعمال « اوفيليا » كطعم لاصطياده •

لقد خرج المثرفون وهم يحملون انطباعاتا جديدةا وتقبيرا اكثر وضوحا واكثر قربا من مداركهم بعيدا عن النظريات والاقتراحات التى تعلل بها الكثير من الكتاب والمخرجين فيما

المسرح الصيفي الدوار
في عابة مدينه تامبره
اثناء عرض احدى
المسرحيات

ارجوحتان كارجيج السيرك وعلقت على جوانبيه
ثلاث لغات من الاسلاك مربوطة بصنارات الصيد
يطلقها الممثلون لتسقط على ارضية المسرح بشكل
حلزوني ، دلالة على الاشجار . لقد اراد المخرج ان
يصور الحلم بهذه الصورة الغريبة عن واقع احداث
المسرحية التي هي في الحقيقة نسيج في اجواء
خيالية عديمة الصلة بالواقع . لقد اعتمد المخرج
في كسب ذلك النجاح المتقطع النظير على دعائمين
اساسيين هما البساطة والحيوية بالاضافة الى
النكهة العصرية التي اضافها الى حركات الممثلين
وتصرفاتهم وقد تمثلت البساطة في ديكور المسرحية
واثاثها حتى لم يستعمل الا ثلاث او اربع وسائل
بيضاء لمشاهد قصر الدوق وبعض الادوات البسيطة
لمشاهد فرقة الصنائع التمثيلية عندما يمثلون
قصة « تسبي وبيراموس » وتمثلت البساطة ايضا
في ملابس الممثلين جميعا فلم تلبس الجوربات
تلك الملابس الفضفاضة او الازياء المعروفة ولم يلبس
الدوق والدة اللباس الفاخر وانما لبس الجميع
ملابس بسيطة لا تتعدى الجلابيب والعباءات
والبنطلونات والبلوزات . غير ان اللون تلك
الملابس منسجمة فيما بينها ومتوافقة مع لون الديكور
الابيض الذي اكسب العرض جمالية ساحرة .

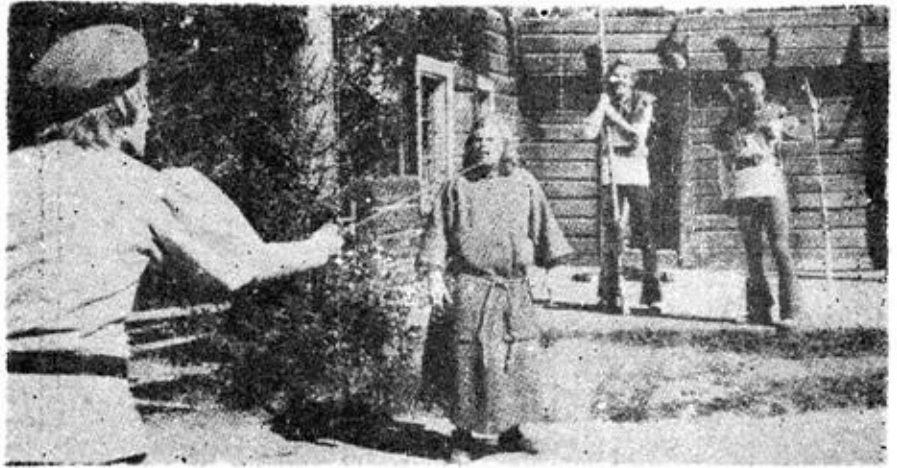
التي تتناول موضوع الصراع بين ماري ملكة
اسكتلندا واليزابيث ملكة انكلترا والملاحظ ان هذا
الكاتب قد اعتاد ان يعالج المواضيع التاريخية
بوجهة نظر عصرية . كما فعل حينما تناول فترة
حياة توماس مور في مسرحيته السابقة . اما جون
اويزبورن فيقدم على مسرح (الرويال كورت)
مسرحيته الجديدة « غرب السويس » التي تتناول
حياة كولونيل طاعن في السن يعمل مديرا لاحدى
المؤسسات .

ثانيا - الكوميديات :

وتشمل مختلف انواع الكوميديا العالمية
منها والتجارية وعلى رأس القائمة تقف رائسة
شكسبير « حلم ليلة صيف » التي اخراجها المخرج
الكبير « بيتر بروك » لفرقة مسرح شكسبير الملكية
واعتبرها انقصاد من اعماله الباهرة لما فيها
من مميزات وتكنيك جديد جعلها تختلف اختلافا
وضعا عن أي إنتاج سابق لهذه المسرحية .

وبدلا من ان يضع المسرحية في ديكور يمثل
الغابة حيث تقع احداث المسرحية وكما جرت العادة
في اخراج هذه المسرحية فانه عمد الى ان يضعها
بين ثلاث جدران بيضاء صقيلة وتندلى وسط المسرح

مشهد من
مسرحية روبن
هود - لفرة
(آها)

تعرض مسرحية بوليسية جديدة باسم « سلو » يقوم بدور البطولة فيها الممثل المعروف « بول روجرز »

رابعا - المسرحيات الموسيقية :

ويحتل هذا النوع من المسرحيات مكانته الخاصة في نفوس السواح لذا فقد نجحت أكثر المسرحيات التي من هذا النوع نجاحا كبيرا من ناحية شباك التذاكر فبعد « الصديق » برزت قصة الحي الغربي » و « سيدتي الجميلة » و (صوت الموسيقى) ثم ظهرت « قصص كاتربري » و « شعر » غير أن الاقبال بدأ يتناقص على مسرحية « عازف على السطح » هذه المسرحية التي غلفت الافكار الصهيونية بغلاف جذاب يستهوى اغلب المتفرجين فهي تتناول حياة عائلة يهودية في قرية روسية معظم سكانها من اليهود تقرر السلطات ابعادهم عن المدينة وتهجيرهم فتنج كل عائلة الى جهة من جهات الدنيا وهي تحمل معها ذكرياتها ومتاعبها ليجتذبوا عطف العالم عليهم ، لقد اراد منتجو هذه المسرحية غرس افكارهم الصهيونية في النفوس بشكل نفاذ وبطريق غير مباشر .

ان اغلب المسرحيات الموسيقية استوردت من برودواي واغرقت سوق المسرح الانكليزي ومنها المسرحية الجنسية « اقتر عرض في المدينة » و « الغالس الكبير » الذي اعتمد على موسيقى « شتراوس » و « استعراض السفينة » .

خامسا - الاستعراضات والمتنوعات

ومن ابرز ما يقدم من هذا النوع الاستعراض المسمى « اوه كلكتا » الذي كرست له وسائل

وتتمثل الحيوية في حركة الممثلين وادائهم السريع الذي اكسب المسرحية ايقاعا شدا المتفرجين شدا قويا الى المسرح طيلة ثلاث ساعات .

وقد كانت قابليات المتفرجين ومرونتهم في اداء الحركات الغريبة من الاكروبات في السيرك عاملا مساعدا على توفير تلك الحيوية ويقول الناقد بيتر انسورغ في تعليقه عن المسرحية بان بروك استخدم هذا النص كوسيلة لعكس التكنيك الذي استعمله في اغلب مسرحياته السابقة او كخلاصة لعروضه خلال السبعينات * ويقول أيضا بان بيتر بروك قد اخرج المسرحية كلها من زاوية مشاهد الصانع التمثيلية وب نفس الطريقة التي عولجت فيها تلك المشاهد فكما كانت تبدو مسرحية « تيسبي وبيراموس » - التي قدمت امام الدوق - تحتاج الى تمرين أكثر فقد اراد بروك ان يظهر مسرحيته كلها بهذا الشكل لذلك كنا نرى كيف يتجمع ويتوزع جميع الممثلين على رقعة المسرح وعلى السلالم والاسيجة .

وقد اخذ على هذه المسرحية بان العناصر الصناعية في المسرحية قد ابعدت النص عن الروح الرومانتكية التي نفتها شكسبير في المسرحية فقد حولها بروك من مسرحية خيال ابطالها من الشخصيات الخرافية التي تسبح في عالم الاحلام الى مسرحية سيركس ابطالها اللاعبين والمهرجون

ثالثا - المسرحيات البوليسية :

ما زالت مسرحية « اغانا كريستى » « مصيدة الفار » تجتذب جمهورا غفيرا من المتفرجين بالرغم من مرور تسعة عشرة سنة على تقديمها والى جانبها

مشهد من مسرحية
الاخوة السبعة

الانكليزي هذه الايام • ومن اهم علامات هذا الطريق •

١ - انجراف اكثر المسرحيين وراء رغبات المتفرجين من غير التفات للتطور الفني ورفع مستوى الذوق العام •

٢ - عدم ظهور اتجاهات تغيرية جديدة منذ ظهور مسرح السخط الذي اوجده اوزبورن وجماعته، واذا كان ثمة اتجاهات جديدة في العرض المسرحي فقد جاءت عن طريق برودواي وخارج برودواي خاصة ما يتعلق منها بالمسرحيات الموسيقية •

٣ - طغيان موجة الجنس على الاعمال المسرحية ومحاولة الركب الجنسي الذي يزحف على البلاد الاوربية هذه الايام فانت ترى عشرات المسرحيات تركز جل اهتمامها على مفاتن الجسد واثارة الغرائز بل لقد لاحظنا ان بعض المخرجين الكبار اضطهروا الى استعمال الاشارات الجنسية حتى في المسرحيات العالمية كما فعل بروك في مسرحية « حلم ليلة صيف » عندما يحمل الصناع رفيقهم « بوتوم » أثناء تمرينهم على المشهد التمثيلي « تسبي وبراموس » •

٤ - يكثر مصممو المناظر هذه الايام من استعمال المناظر المعكوسة على الخلفية من استعمال وسائل تغيير الديكور باعتبارها وسيلة أرخص ثمنًا واسهل تنفيذًا وقد لمست هذه الظاهرة في اكثر من مسرحية واحدة •

الدعاية اموالا طائلة والذي شارك فيه فنانسون معروفون لهم شهرتهم في المجال المسرحي والغريب في الامر ان قيمة هذا العرض لا تتناسب ابدا مع الحملة الدعائية التي رافقته ولا مع الفنانين الذين ساهموا فيه فهو ليس اكثر من مشاهد تعمر منظمه ومطعمة بالنكات والحوار الجنسي • ولقد حاول البعض ان يقارن بين هذا الاستعراض وبين المسرحية الموسيقية المسماة « شعر » غير اننا نعتقد بان من العبث المقارنة فالفرق واضح بين الاثنين فالمسرحية الثانية تحمل موضوعا انسانيا اساسه روح الرفض للمظالم والتعمر على الواقع الفاسد وان كان ذلك التمرد تشوبه السلبية اما الاولى فانها تخلو من اى موضوع • وربما كانت الجرأة التي تحلى بها ممثلو هذا الاستعراض وظهورهم عرايا امام المتفرجين هي اهم اسباب اجتذاب العدد الكبير من المتفرجين لا سيما وان اغلبهم من الفنانين المشهورين امثال (ساندرا فرمين) و « جون لينين احد الخنافس » و « كلنت كايثان » الناقد المعروف وقد اختير لهذا العرض واحد من اكبر مخرجى المسرح هو « كيلفورد ويلمز » وصمم ديكوراته واحد من اكبر مصممي ديكور المسرح الانكليزي هو الفنان الجزائري « عبد القادر فرح » ولكن لا المخرج ولا المصمم استطاع ان يضفي قيمة فنية للاستعراض وظلت الصفة الرئيسية - وهي اثاره الجنس - هي الطاغية •

وبعد هذا الاستعراض للانتاجات المسرحية نستطيع ان نحدد الطريق الذي يسير فيه المسرح

الملهاة

أو

المسرحية

الهزلية

الدكتور كمال نادر

من حسن حظ الانسان انه يستطيع الضحك . ولعل ذلك من اهم ما يميزه عن سائر الحيوانات بالضحك يستطيع ان يضفي الانسان على حياته بهجة ويجعل مرادفا لحلاوة وهنتكها سعادة . وهناك من يقيس رقي الامم بقابليتها على الضحك والمرح وبتقبلها للسخرية والهز . فيقال عن الانجليز مثلا انهم اكثر الشعوب مقدرة على الضحك ويمتد بهم ذلك الى السخرية من انفسهم والهز . بكل ما هو عزيز عليهم . ومرد ذلك في اعتقادي هو الاعتداد والثقة بالنفس فمثلا في مسرحية هاملت يمر الامير الشاب هاملت بحفار قبور ويدور بينهم حديث طويل وحفار القبور يجهل مع من يتكلم ويرد ذكر الامير هاملت في حديثهم . فيقول ان هاملت ارسل الى انكلترة . فيسأله هاملت لماذا . فيرد حفار القبور قائلا لانه مجنون . وما يسأله هاملت لماذا اختيرت انكلترة . يجيب حفار القبور لان الناس في انكلترة كلهم مجانين مثله . فلا يبدو هاملت هناك شاذا .

لقد ضحك الانجليز لهذه الدعابة اربعة قرون تقريبا ولم يجدوا فيها شيئا يمس كرامتهم .

كما يقاس فضج الفرد وثقافته وتحضره بمقدار ما عنده من قابلية على المرح والفكاهة . والانسان المرح حلو المعشر خفيف الظل وهو بالاضافة الى ذلك كله قد تخلص من الشعور بالنقص

والغرور وحب الذات . والشعور بالنقص هو الذي يدفع بالانسان الى الخوف من النكتة ويجعله يهاب السخرية .

فمن كان واثقا من نفسه وعلى بينة من مكانته فلا يمكن ان تجرحه سخرية ساخر . ولن يعصف الهز بوقاره ان لم يكن ذلك الوقار مهزوزا ولا يخاف الضحك الا ضعيف النفس مريضها .

في مسرحية الليلة الثانية عشرة

(Twelfth Night) لشكسبير اوليفيا (Olivia) دوقة ثرية وسيدة محترمة مات ابوها اولا وبعدها بقليل مات اخوها الوحيد . فحزنت ولبست اتياب السود وطلقت الدنيا وما فيها ولكن ذلك كله لم يمنحها من ان تبسم وتضحك وهي تسمع فكاهة المهرج . اذ قال لها اتسمحين يا سيدتي ان ابرهن انك مجنونة ؟ قالت كيف ؟ قال : ولم لبست الاسود . فاجابت لموت اخي . فسألها اهو في جهنم . فردت عليه انسا متأكدة انه في الجنة . فقال : الم اقل انك مجنونة . فكيف تحزنين على من هو في الجنة . فضحككت على الدعابة رغم شقائها ووجدت فيها ما يعينها على حزنها . ولكن مولفوليو رئيس خدمها المغرور والمبتلي بحب الذات يرى في الضحك من مثل هذه الدعابة ما يثلب كرامته . لانه مريض نفسيا يرى في هذه الدعابة البريئة ما يحط من وقاره وينال من مكانته فيرفض الضحك ويؤنب كل من يضحك من المهرج ونكاته . والفرق بين مولفوليو وسيدته شاسع . فهي السيدة الكاملة الواثقة من نفسها والعارفة لقدرها لا تخيفها السخرية . واذا وصفها مهرج بالجنون فلن يجرح ذلك كرامتها .

ويجد الانسان في المسرحية المسماة بالملهاة (Comedy) ما يشبع رغبته في الضحك . وفي هذا النوع من المسرحية يثير الضحك عن طريق التوقع والمفاجأة . وعلى هذا المبدأ ترتكز كل المسرحيات الهزلية ولكي نتصور كيف يتم ذلك علينا ان نتذكر لعبة مألوفة لكثير منا ايام الطفولة .

وهي عبارة عن صندوق صغير في داخله رأس غريب الملامح يمسك الطفل بالصندوق الصغير . وللصندوق غطاء يفتح بمجرد الضغط على زر صغير فيه . ويعرف الطفل تماما انه ما ان يضغط على الزر حتى يفتح الغطاء ويرتفع منه رأس مجنون ممدود اللسان غريب الهيئة . فينطلق الطفل مقهقهقا . يتوقع الطفل خروج الرأس ولكن في نفس الوقت يشعر بالمباغلة عند خروجه فيضحك . فالتوقع والمفاجأة هما اللذان يثيران فيه الضحك وكذلك الامر في الملهاة .

مشهدان من مسرحية الليلة الثانية عشرة لشكسبير

وقح لا يرده ولا يثنيه عن مرامه شيء * نعرف فيه هذه الصفة ونتوقعها منه * ولكن عندما يظهر على المسرح ويقف وجها لوجه امام الفتاة كيت (Kate) وتظهر عليه علائم الخجل ننفجر ضاحكين من تصرفه الغريب رغم توقعنا له * فهو من غير ان يدري ما يقول ولا الى اين ينظر يحمر خجلا ويثبت نظراته في الارض وتتلأشى الكلمات على شفثيه فنضحك للمفاجأة الغريبة *

وينطبق هذا المبدأ على جميع المفارقات في كل المسرحيات الهزلية * ولكن يجب الا ننسى ان هناك أساسا آخر لابد منه لاثارة الضحك في الملهة وذلك هو عامل التهويل والمبالغة وهو نفس الاساس الذي تركز عليه الصور الكريكتورية في اثارة الضحك * ففي الكريكتور يعرف الرسام عيبا معيناً في الشخص

(١) ترجمت العنوان بتصرف *

نحن نعرف مميزات البخيل من حب للمال وتهالك عليه ونتوقع منه نوعا من السلوك يتلأم وتلك الخصال * ونعلم تماما ماذا سيكون رد الفعل عنده لو سرق ماله * ولكن ما ان نراه يأخذ بحجرين ويضرب بهما صدره مولولا باكيا خسارته الا وننطلق ضاحكين لغرابة المفاجأة وهكذا الجبان عندما يفر هاربا امام اول خطر يلوح له * رغم توقعنا منه ذلك * او السكران وهو يترنح ثملا ولا يقوى على الكلام *

وفي مسرحية كولد سميث (Goldsmith) تمسكت فتمكنت (١) (She Stoops to Congver) يخبرنا المؤلف ان الشاب مارلو (Marlow) يعاني من داء غريب * فهو امام الفتيات من طبقته خجول متلعثم لا يستطيع النظر الى وجه فتاة ولا الكلام منها ولكن مع النساء الرخيصات

الذي يريد الضحك منه كالانف الكبير او العنق الضخم او الرأس الصغير . ولذا عندما يرسم الكريكاتور تراه يكبر هذه العامة ويبالغ في ابرازها . فيرسم الانف اكبر من الرأس كله او الرأس دقيق بالنسبة لحجم الجسم . فنضحك . وهذا ما يقوم به تماما كاتب المسرحية الهزلية . فتراه يأخذ نقصا او شنودا معينة فيبرزه بصورة مبالغة ويؤكد عليه دون بقية الخصال . وهذا ما يحدث عندما يعرض لنا شخصية البخل او الجبان او السكران المعتوه . لكن على ان لا يكون الضحك منصبا على شقاء الانسان او تعاسته لان ذلك قد يثير الاشفاق او الرثاء او المرارة . بل يجب ان يكون الضحك منصبا على عيوب تدعو الى الضحك كالهوس والغرور وغيرها في الهفوات البسيطة .

في مسرحية الاسلحة والرجل (Arms and The Man) لبرناردشو تنحدر فرقة بلنجلي (Blundell) في الحرب وينجو من الموت

بالهرب كغيره من المعركة . ويلتجئ الى غرفة نوم رينا ويهددها بسنسه ويقطرها على قبوله . ولكن بعد ذلك تعرف ان السندس فارغ وان بلنجلي الضابط من المرتزة وهو لا يحمل في المعركة عتادا بل يملأ جيوبه بالشوكلاته ليأكلها عندما يجوع والان قد نفذ كل ما عنده من شوكلاته وهو جوعان ولكن لا لقطعة من خبز وانما لقطعة من الحلوى . وعندما تعطيه رينا علبه الحلوى يأكل ما فيها بنهم . وهذا يضحكنا لان الجوع الى حلوى ليس كالجوع للخبز ولو كان لقطعة من خبز لما اثار ذلك ضحكنا بل اشفاقنا عليه .

والضحك في الملهاة نوعان . واحد يخاطب الفكر ويحركه والاخر يداعب الحس ويؤثر فيه .

والاول يخلق نشوة فكرية تتمثل بابتسامة ذكية ترتسم على شفתי السامع ويشمل هذا النوع من الضحك التكات واللعب على الكلمات وسرعة الخاطر والاشارات الذكية للناس وللأمور والحوار اللبق . وكمثل لهذا النوع لنسمع هذا الحوار بين الجينون وجاك من مسرحية اهمية الجد (The importance of being Eavrest) لوسكار وايلد جاك وصي على فتاة اسمها سيسلي وهي تسمية المم جاك . وهو يحرص عليها اشد الحرص لا يريد صديقه الجينون ان يلتقي بهذا او يتعرف عليها . ولذلك عندما يسأله الجينون من هي سيسلي ينكر معرفتها ويدعي انه لا يعرف اية فتاة بهذا الاسم . وفي يوم من الايام يتسرك جاك علبه سكاير في بيت الجينون وهي هدية من سيسلي وقد كتب على العلبه ذلك . وهذا

ما اثار شكوك الجينون فدار بينهم هذا الحديث . الجينون . هذه ليست علبه سكايرك . علبه السكاير هذه هدية من واحدة اسمها سيسلي وقد قلت انك لا تعرف فتاة بهذا الاسم .

جاك . حسنا ، اذا اردت ان تعرف ، سيسلي خالتي . الجينون . خالتك ؟

جاك . نعم وهي ايضا سيدة عجوز لطيفة تعيش في تون بريج ويلز . ارجعها لي يا الجي الجينون . ولكن لماذا تدعو نفسها سيسلي الصغيرة ان كانت خالتك وتعيش في تون بريج ويلز .

(يقرأ ما كتب على العلبه) من «سيسلي الصغيرة مع صادق جها» .

جاك . يا عزيزي ، ما القريب في ذلك ، بعض الخالات طويلات وبعضهن غير طويلات . وهذا بلا شك امر يمكن ان تقرره الخالة لنفسها . انظرن ان كل خالة يجب ان تكون بالضبط كخالتيك ؟ هذا سخف بالله عليك اعطيسي علبه سكايرى .

الجينون . نعم ولكن لماذا تسميك خالتك عمها ؟

(يقرأ) من سيسلي الصغيرة مع صادق جها الى عمها العزيز جاك .

اعترف انه لا اعتراض على كون خالتك قصيرة ولكن لماذا تسمى الخالة ، مهما كان حجمها ، ابن اختها عمها . هذا ما لا يستطيع فهمه .

بدون شك ان هذا النوع من الحوار المسرحي يثبت فينا نشوة فكرية وفيه يشترك السامع مشاركة وجدانية فعلية مع المتحاورين اي ان المتفرج يكون جزءا مما يجري على المسرح . يشعر انه يشاطر من على المسرح حسهم المرهف ولباقتهم في الكلام ويجتذبه حديثهم لما فيه من سرعة خاطر وحده ذكاء . كما يأتي اسهام المتفرج في هذا النوع من الملهاة عن طريق شعوره هو بالذكاء . فقد استطاع متابعة اللعب على الكلمات وفهم ما خفي من المعاني وتوصل الى ادراك النكتة واستيعابها فهو اذن ذكي مثلهم . والضحك في هذا النوع مع الشخصيات المسرحية لا عليها . لاننا ننظر اليه من على المسرح نظرة اكبار واعجاب اكبار لسرعة الخاطر واعجاب بخفة الروح .

والنوع الثاني من الضحك وهو الذي يؤثر

(١) في عنوان المسرحية لعب على كلمة ايرنست فهي اسم لشخص وتسمى الجد .

برناردشو

رومانتيكية • وقد لا يكون لسبب وانما الضحك
لأجل الضحك • فيكون غرضه التسلية واللهو •

ما المقصود بان الضحك فى بعض الهزليات
يكون اداة تقريع وتأييب ؟ لكل مجتمع تقاليده
وهصوله •

هناك عادات مقبولة وعادات غير مقبولة
وتصرف حسن وتصرف شائن ومن الناس من يلتزم
بما يرضى عليه الناس ويقره المجتمع • ومنهم من
يشذ ويخرج عليه • والضحك فى النهاية النافذة
عادة ينصب على هؤلاء المارقين الخارجين على اصول
المجتمع وتقاليده •

وهو سوط يلهب ظهورهم ليعيدهم الى الطريق
السوى • والمسرحية الناقدة تعالج ما يرتكب الناس
من حماقات وهفوات وشذوذ وتعاقبهم عليه بان
تجعلهم عذفا للسخرية والتندر • فنضحك عليهم •
فالبحل والجبن والانانية والهوس والغرور امور
لا يرضى عنها الناس ولذلك فان المسرحية
الهزلية تمخر وتضحك ممن يرتكب ايا حسن
هذه الامور ولهذا نحن نضحك على طرطوف
وشايزوك وفولستاف وسرجيس • ولنرى كيف
تجتمع الفكاهة والنقد فى هذا اللون من المسرحيات
فتكون الملهاة اداة لهو وعظة فى آن واحد • تأخذ
مسرحية الاسلحة والرجل لبرناردشو بريد (شو)
فى هذه المسرحية ان يسخر من فكرتين طائسا
لاستهتما العاطفة • وهاتان الفكرتان هما الحرب
والزواج •

فالحرب كما يراها شو ليست مجرد بطولة
ورجولة وانما هى ايضا شقاء وجوع وتعاسة وقتل

لينا حبيبا وليس ذهنيا كالأول • اي انه يفعل
فعل الاصابع فى الفضلوع - عملية دغدغة
ميكانيكية •

ولنتصور ان شخصا بهم بالجلوس فيسحب
احدهم الكرسي من تحته دون علمه • فيسقط على
الارض وتضحك عليه • تضحك اما تسماعين او
سأخرين ويصحب هذا النوع من الضحك شيء من
الشعور بالاعمى والتعالى • يشعر المخرج انسه
اذكى من المغفل الذى وقع فى الفخ • وهذا مما
يحدث دائما فى المشاهد الهزلية • فتعود هذه
الشاعر على الشخصية المسرحية وعلى الظروف
والملابسات التي يخلقها الكاتب المسرحى • فمثلا
فى مسرحية الليلة الثانية عشرة (Twelfth Night)
لشكسبير يكره توبى وجماعته رئيس الخسدم
مولفوليو فقد اهانهم وحرهم من اللهو فى احدى
الليالي فقرررو الانتقام منه • فزوروا رسالة ورمروها
فى طريقة والرسالة مكتوبة بخط يشبه خط سيدته
فما ان يلتقطها ويقرأ ما فيها الا يؤمن بان الرسالة
من السيدة اوليفيا وانها تخاطبه فيها وتعلن عسى
حبها له • ويقع فى الفخ •

ويلبس ما تطلب منه الرسالة من الملابس
البراقة ويبتسم امام السيدة اوليفيا كما تاعمره
الرسالة وهو يعتقد انه بذلك ينفذ رغبات
معشوقته •

ونحن نضحك على مولفوليو لانه مغفل وقصد
فانت عليه المكيدة •

فيقال سخرتينا لانه ابله مغرور • لم يستطع
ادراك الخدعة بينما نحن المتفرجين احسن حسالا
منه واذكى لاننا لم نخدع •

وخير المسرحيات الهزلية ما جمعت النوعين من
الضحك ، الضحك مع الشخصيات المسرحية وهو
الذى يكون ممزوجا بالاعتزاز والاكبار والضحك
على الشخص ويكون مصحوبا بالهز والسخرية •
اي الضحك الفكرى والضحك الحسى • وههنا
ما نجده غالبا فى اهم المسرحيات الهزلية • فى
موليير وشكسبير وغيرهم من كتاب النهاية •

ويحدد نوع الضحك غرض الملهاة • ويمكن
تجديد هدف المؤلف من نوع الضحك الذي يستعمله
فى ملهاته • فالضحك اما ان يكون اداة تقريع
وتأييب وتكون المسرحية نقادة واما ان يكون وسيلة
لخلق العطف والرضى والاعتزاز واذاك تكون الملهاة

والأم • والزواج ليس محض عواطف حاوة وغزل وعبادة • إنما هو تكوين عائلة وتربية جيل وارساء مجتمع صغير • فالحرب والزواج لهما وجهان • وجه عاطفي براق وآخر واقعي صعب • وازداد شو في هذه المسرحية الهزلية أن يهاجم الوجه العاطفي ويؤكد على الجانب الواقعي ولهذا قدم لنا في مسرحيته ثلاث شخصيات مهمة • اثنتان منهما يمثلان الجانب العاطفي وهما (رينا) و «سرجيس» والجانب الواقعي يتمثل بشخص بلنجلي موضع إعجابنا واعتزازنا وعن هذا الطريق يجذبنا المؤلف للجانب الواقعي الذي يريد الدفاع عنه • أما رينا وسرجيس فعلى العكس نرى فيهما السخف والضحالة وتصل أخبار الانتصار البطولي الذي أحرزه سرجيس فقد هجم سرجيس على رأس كتيبة من الفرسان واستطاع بالسيف أن يدمر كتيبة تحمل المدافع الرشاشة • وهذه هي الرومانتيكية بكل معانيها • السيف يدحر الرشاش والفارس يعرض نفسه للموت المحقق فينتصر • ولكن سرعان ما نسمع الواقع المر في الجندي الواقعي بلنجلي • وهو جندي ممتن مارس الحرب وعرفها على حقيقة لها • نسمع منه الحقيقة المجردة بدون بهرجة رومانتيكية • لقد كانت كتيبة المدافع الرشاشة التي هاجمها سرجيس تنتظره يقترب مع من يتبعه من الفرسان لكي تحصدهم جميعا ولكن في اللحظة الأخيرة اكتشفوا أن عتادهم مغلوطة ولم يتمكنوا فتح النار على عدوهم الذي قطعهم بسيفه وهكذا انتصر سرجيس وهي محض مصادفة لا غير فائز العظيمة وابن البطولة وهكذا سخر شو من رومانتيكية الحرب •

ثم إن سرجيس يمثل الحب الرومانتيكي • حبه لرينا عبادة وتآليه ولكن ما أن تتركه لحظة مع الخادمة إلا ويبدأ بمطارحة الخادمة الحب ويقبلها ويعلم عن سامه من حبه لرينا • فيسخر من سرجيس ورينا ومن آرائهما في الحب والحرب ويكشف لنا عن زيفهم ونضحك عليهم فينالوا عقابهم على سلوكهم المغلوطة واراؤهم السقيمة •

أما الملهاة الرومانتيكية فهي التي نضحك فيها مع الناس نشاركهم سعادتهم عندما يجدون

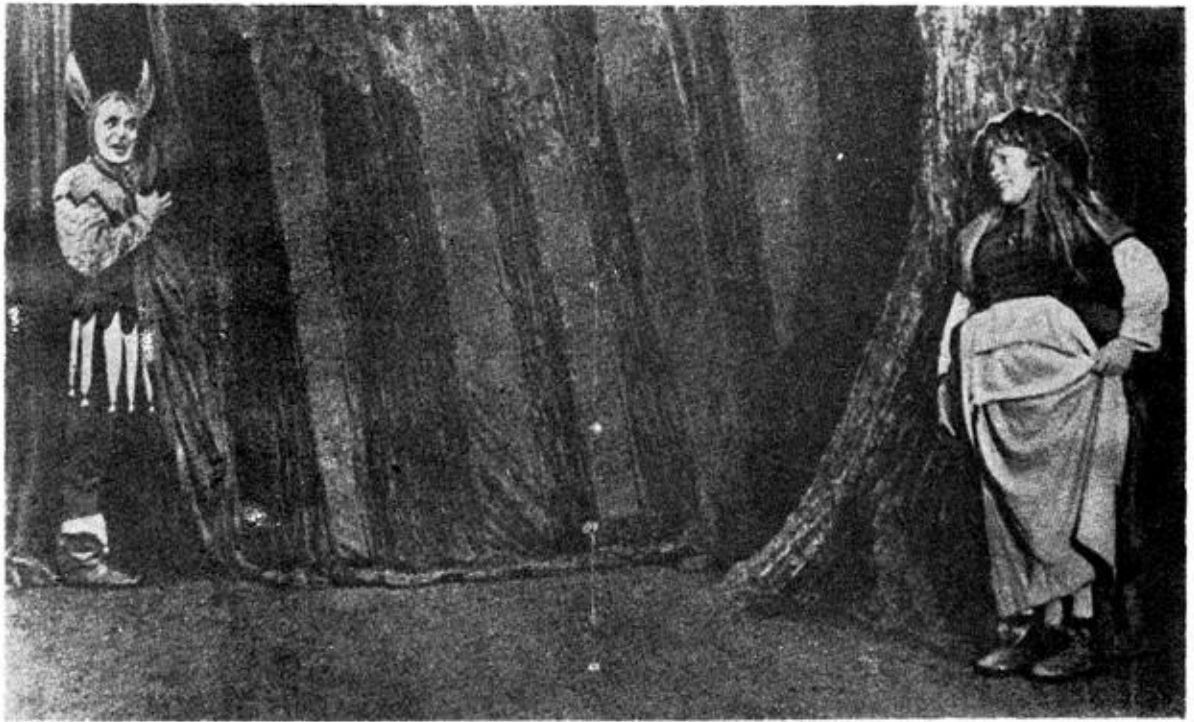
الحياة سعيدة ومضيئة • ونفرح لفرحهم ونطرب لنجاحهم في تخطي الصعوبات واجتياز المشقات • والعادة أن يبدأ هذا النوع من المسرحيات بداية عصبية •

أولها مصيبة ونهايتها مفرحة • وهي تتدرج شيئا فشيئا من الضحك إلى السعادة • ففي مسرحية ضجة لا شيء (Much Ado About Nothing) لشكسبير يريد كلوديو (Clavidio) الزواج من هيرو (Hero) ويطلب يدها من أبيها ويوافق الأب ويعين يوم الزواج ولكن الشر لهم بالمرصاد يريد أن يحطم سعادتهم ويحرق صفاءهم ويتمثل الشر في شخص دون جون اللقيط الشرير • إذ يذهب دون جون إلى العريس ويفترى على العروس ويتهمها بالخيانة فيقرر العريس فضحها أمام الناس وفي الكنيسة حينما يعقد لهما القس • وهذا ما يحدث بالفعل • يتهم كلوديو خطيبته بالخيانة ويرفض الزواج منها أمام الجميع ومن هول الصدمة يغمر عليها ويظنها الناس قد ماتت هذه هي بداية المسرحية وهي بداية مظلمة ولكنها تتجه شيئا فشيئا نحو الانفراج وتثبت براءة هيرو مما الصق بها من اتهم ويندم كلوديو على فعلته ويأسف على ما فات ويتزوجان وتنتهي المسرحية نهاية سعيدة •

والعادة أن تركز الملهاة الرومانتيكية على عنصرين أساسيين هما الحب والمغامرة • شاهدنا مثلا على عنصر المغامرة في مثالا السابق من مسرحية (ضجة لا شيء) • أما الحب في هذه المسرحيات فهو نقطة الارتكاز وعليه تبني جميع المسرحيات الرومانتيكية •

وتنشأ العقد المسرحية في هذا النوع من الملهاة عن الملاحظات والمفارقات التي تنجم عن الحب الحب هنا نور كشاف يسلطه المؤلف على النفوس لتكشف عن مكنونها • فالضعيف يكشف عن ضعفه والقوى عن قوته والآخر عن حماقته والمتقلب عن ميوعته والغبي عن غيائه • الحب في هذه المسرحيات محك للطبيعة الإنسانية • هو خبرة روحية تتجلى فيه القيم وتظهر النفوس على حقيقتها

وقد يعالج كاتب الملهاة مواضيع مهمة كاهمية المواضيع التي يتطرق إليها كاتب المساة

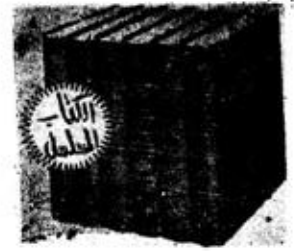
مشهد من مسرحية كما تحب لـمكسبير

مؤقتا وسرعان ما تنفرج الازمة وتشرق الدنيا *
وعندما تطرح الملهاة مشكلة فالغرض من ذلك الضحك
وليس تكدير النفس واغلاق الفكر * وفيها
تنتهي الامور نهاية ترضي المتفرج وتسبب له
الطمأنينة والراحة النفسية وذلك عكس ما يحدث في
المأساة *

وفى الملهاة اصعب بكثير من فن المأساة
لان اثاره الضحك اصعب بكثير من اثاره البكاء وهذا
ما يعرفه الممثلون والممثلون فمن السهل جدا ان
تجعل المتفرجين يبتسمون ولكن ليس من السهل ان
تجعلهم يضحكون *

والفرق بينهما هو ان كاتب الملهاة دائما يؤكد
على الجانب المضحك من الامور * ولو ان وجهة نظره
معاكسة لوجهة نظر الكاتب الذي يعالج الامور
بجد ولكن غرضه ذات الغرض * يريد كاتب الملهاة
ان يسرد قصة تجعل المتفرجين يفكرون بمشكلة
معينة او وضع معين * والضحك سلاح قوي في يد
الكاتب الماهر * ويستطيع الضحك ان يؤدي الى
تغيير وتقويم ما اعوج من الامور اكثر من اى وعظ
وارشاد * عالم كاتب الملهاة عالم ضاحك * وقد
قيل فى الملهاة ينسى الانسان نفسه وهمومه
وفى المأساة يفتش عن نفسه وعن همومه * وقد
يكون الضحك احيانا قاسيا مؤلما فى الملهاة ولكن

الطريقة الجنون؟

ترجمة

تقديم

بعض

يوسف عبد المسبح ثروت

هادول كرمات

أوبرت لويس

المحاضرة الخامسة :

الصدق في التمثيل

الحال كذلك ، ألا يعني الصدق صدقا جزئيا ؟ وما هو نصيب الصدق الجزئي من الحقيقة ؟ يجب أن نكون ممثلين نشعر بالحقيقة ، أم يجب أن نكون فنانين نستخدم مشاعرنا الصادقة بصفتها أدوات مهنتنا التي نتعامل بها في الإبداع .

المشكلة الأولى في مناقشة هذا الموضوع تبديء في التغلب على صعوبة تعريف كلمة الصدق عموما . أن الكلمات نفسها في الفن تعني معاني مختلفة لأشخاص مختلفين . مثال ذلك : أعرف ممثلة ساحرة مخلصه فطنة ذكية أينما تلتقي بها تتكلم بصراحة وصدق وفطنة وذكاء وبغير لف أو دوران . ولكنها لا تمثل تمثيلا جيدا جدا . كن هذا الامر يربكني ، لاني لم أستطع أن أفهم كيف يمكن لأي شخص على هذه الدرجة من الاخلاص والتفتح في الحياة أن يصبح على المسرح على هذا القدر من التصنع فجأة . وذات يوم فكرت في محاولة العثور على جواب . تحدثت اليها عن هذا الموضوع وذاك ، ثم تطرقت الى مشكلة تمثيلها ، فإذا بها تشرح وضعها : أه ، حسنا ، الحياة شيء أمارسه كلاما ولعبا هنا وهنا ، بالتعبير عن نفسي ، ولكن عندما ارتقي المنصة . وهنا اتخذ صوتها لهجة محترمة ، ذات أصداء رهبة ، لتقول : « عندئذ يجب أن أكون مخلصه ! » لقد كان الاخلاص - بالقياس لها - هو ذلك الشيء الذي أرادت أن تضيفه الى فنها . وهذا ما حطمها بصفتها ممثلة . يستطيع المرء أن يقول : « كوني على المنصة صخابة كما أنت في الحياة ؟ »

أتذكر في العرض الاول الذي أخرجه في برودوي لمسرحية « قلبي في الاعالي » أن الصحف الصباحية قالت : « ان التمثيل كان في أحسن التقاليد الواقعية لمسرح موسكو الفني ، مسرح

ما هو الصدق ؟ هذا موضوع حاد . من الطبيعي أن أعني بالصدق ، الصدق في التمثيل . عندما وعدت بحدثي الاول أن اتطرق الى هذه النقطة قلت : انني أشعر بأن كثيرا من الجرائم اقترفت باسم الصدق ، أكثر من أية فضيلة أخرى ، اذا تذكرتم ذلك ، فاني أقصد بكلامي الناحية الفنية . كما كان يودي أن اتساءل عما اذا كانت (الطريقة) تعني إعادة انتاج « حياتنا الواقعية » على المسرح ، ومن يريد ذلك ؟ ألم يقل ستانسلافسكي نفسه : « ان الامر الواقع العياني » والواقع الاصيل لا يعيشان على المسرح ! الواقع ليس فنا . انه بطبيعته بحاجة الى ابتكار فني يعني أول ما يعني عمل المؤلف . ان مهمة الممثل وتقنيته الخلاقة تكمنان في تحويل المسرحية المبكرة الى واقعة فنية ذات مشاهد ! »

ومما لا شك فيه ان الهدف من طريقة ستانسلافسكي كان التشجيع بالاكثر من التمثيل الصادق . فالذي أثار دراسته كانت المحاكاة الزائفة والمواقف (المفتعلة) التي شهداها في ممثلي زمانه ، ف شعر بأن من الراجب ايجاد وسيلة يستخدم المرء بواسطتها حاسة الصدق لخلق الادوار . ولكن المسألة هي : أي صدق ؟ أهو الصدق البشري يمثل راحة ممثل معين ، أي الصدق القريب من نفسه الخاصة ؟ أهذا كل ما نعنيه ؟ اذا كانت

من جون باريمور * على من كان شاعرا منطقي
(زائلا)

قد تسمعون في التبريرات « ان يشعر بذلك »
وبالحقائق « متعددة » لا تشعر بذلك بهذه الطريقة «
أو « لا يشعر بنفسه مريضاً » لا « عندما يصاح
ذلك أريد أن « أشعر » « من بهام » « أجهل » «
المفروض ان يشعر » « اعتقد ان في هذا تزييرا لواقع
مؤداه : ان الممثل لا يفعل ما يجب فعله * لأنه ان
فعل ذلك بصورة سليمة * فهو سيظهر به والا
يجب أن نجد ما فعله وهذا غلط * حسن الخطأ ان
تنتظر ما تشعر به قبل القيام بأداءه * فاشعر
لا يتبقى قبس الفعل * عليك في الوقت نفسه ان
تعمل * ان تتكلم وتصغي وتنفذ بوضوح الخاص
وهذه جزا . . .

قد كان لي وقت من الانهزام بالمرح لم يكن
فيه للطريقة ومشاعرها الداخلية دخل فيه * كان
ذلك حين شاهدت الممثل الأمريكي العظيم مي - لانغ
- فانغ وهو يمثل * ترقأت المسرح * بعد التمثيل
الاعتيادي * على ما بدا لي * وظننت أنني سمعتين
قبل الذهاب الى البيت حتى أنني لم ألاحظ ذلك
المطر * ان تحدثنا بلغة علم النفس يصح لنا القول:
ان الممثل لم « يشعر » مطلقا بما قام به حتى حين
الكلام * وبينما كان المفروض فيه أن يصرخ أشد
مروحيته وحطها قسي وضعية معرفته ابتأت عينيه
وجعل يموء بصوت ايقاعي جميل * ان كسل
مواضعاته وطريقته بأسرها اعتنقه ليعرض لنا
العواطف التي كان يشعر بها من خلال ثقوبته وغته
الذي يسن يشملان : الحركة والصوت والرقص
والموسيقى * وهكذا جعلنا نعرف ما ينبغي أن
نشعر به * وقد فعل ذلك بأسلوب خيالي جميل
أوحى إلينا بأرفع المشاعر * انه لم يثر فينا شعورا
لاستيعاب الجمال فقط * ولكنه حركنا بالطريقة

سواء كان لي * « يومنا الصحاح افساحية كانت »
انه كان « فاجيبنا » . . .

هذه التبريرات نفسه تستمر بضمير من الجدل
في التبرير * ان الناس - في كل المراتب العاة
والفنية - سيقبل الانخداع أحيانا وأقربون تحت
رحمة الرب في معيهم الوقت * « ان الصدق
يفرهم * وهذه وضعية مؤلمة بالذات إلى الغنى *
اعتقد ان الناس يوافقون بالزيف لأنهم يجلبون
معهم احساسهم بالصدق ومن خلال ذلك الرب
يريدون ان يقرأوا ما يريدون معرفته * كن ما هم
بحاجة اليه هو مفتاح مشاعرهم * انهم لا يرغبون
في تدخيل ذلك لهم * انما هم بحاجة الى حسن
يذكرهم باحساسهم الصادق حول الوضعية * ثم
ان الصدق الحقيقي يمكن أن تعافه النفس لأنه
يجعل الناس على الشعور بالانزعاج * ربما انهم
منزعجون فهم لن يقرأوا بالصدق * هذه مجرد
أجوبة جزئية ولكن يجب معالجتها والتفكير فيها .

ثم نعود الى الممثلين : هل ان الممثلين « الذين
يعيشون ادوارهم منه بالمنة » هم حقيقة كذلك * ام
انهم فقط يعيشون انفسهم منسوبة بالمنة ويضيفون
كلمات المؤلف إلى حياتهم على المسرح * وغضا
عن ذلك * الا يفسرون كلمات المؤلف وحسب * بينما
لا يعرفون حتى كتابة رسائل الى امهاتهم ؟ هل
يجب أن تقال كلمة (Yes) (Yeah) مع ان
الشخصية قد لا تكون من طابع (Yeah) ؟ الا
يفعلون ذلك ابتغاء الراحة ؟ اذا كانت (Yeah)

أدعى الى الراحة من (Yes) فقد تكون أقرب الى
الانزعاج بالقياس الى جون باريمور * وقد تكون
(Yeah) أقرب الى الرجولة من (Yes) بينما كان
جون باريمور رجلا ؟ أحيانا قد يأخذني العجب من
قائلي (Yeah) لانهم يفترضون انفسهم أكثر رجولة

يتنكر كل ما يشكو منه الناس عن الطريقة . قد
مكون نواحيخ نسر الكتابين نها دخل في الامر .
لقد نشر احدهما بعد الاخر في مدة ثلاث عشرة
سنة وهذا تاخير واضح كن الوضوح . تم ان
ذلك قد لا يهم . فقد يحون انكسر عابدا الى التقنيه
أو الانغماس الذاتي او مشاكل الشخصيه .

مثان ذلك : هن تعديل قراءة سطر مشوه امر
زائف ؟ أنا مخرج متمرس . انني اخرج شيئا ما
كن سنة فيواجهني بعضهم قائلا : « أرجوك لا تقل
كيف اقرأ » لا تعدم لي قراءة السطر ، فان ذلك
سيجعلني زائفا . كن ذلك باسم كتاب
ستانسلافسكي والرغبة في « الصدق » ومن هنا
يقول الممثل : « لطفا ، أريد ان اشعر بأحقية الامر ،
فاذا ما أنت قدمت لي قراءة سطر بعينه ، فسيكون
ذلك ميكانيكيا ! » ومع ذلك ، فمشكلتي باعتباري
مخرجاً تظل هي هي لعدم وضوح هذه اللحظة من
المسرحية ، لان قراءة السطر فيها كانت مغلوطة !
ولهذا السبب ها انذا أفتح كتاب (بناء الشخصية)
حيث يقول ستانسلافسكي : « ان الوقفات المنطقية
توحد الكلمات في مجموعات (او اجراءات كلاميه)
وتفصل تلك المجموعات عن بعضها . الا تترك ان
مصير انسان ما ، وحتى حياته قد تعتمد على
وضعية تلك الوقفة ؟ اليك الكلمات : «عفوا لا يحتمل
ارسل الى سيبريا » كيف يمكن ان نفهم نظام
هذه الكلمات اذا نحن لا نعرف أين الوقفة المنطقية .
ضع الكلمات في ترتيب وسيوضح لك المعنى . أما
ان نقول : (عفوا - لا يحتمل ارسل الى سيبريا)
أو (عفوا لا يحتمل - ارسل الى سيبريا !) في
الحالة الاولى طلب رحمة ، وفي الحالة الثانية نفي
الى سيبريا . »

أما بعض الممثلين الانقياء فيشعرون انهم
اذا ما فكروا في التقييط الصحيح للكلمة ،
لا يستطيعون ان يمثلوا . يقولون : ان التمثيل
هو شيء تابع من دخالهم ومن ثم فهو لا يمكن ان
يخضع الى مثل هذه الضوابط . ليست هذه
النظرية زائفة زيف قول من يقول : اذا كنت افكر
في مقاصدي كما افكر في أسطري ، فكأنني أقوم
بدورين معا ؟ « اضحكوا بملء أفواهكم ، ومع
ذلك ، فان ممثلاً ناجحاً معروفاً قال لي ذلك حين
أخبرته بما ينبغي التفكير فيه عند قراءته لاحد
الاسطر . مضيفاً الى ذلك : « هذا غير ممكن .
اعطني قراءة السطر . سأفعل ما تريد . اقرأ
السطر فقط . ولكن لا تقل لي ما المفروض التفكير
فيه ، لان ذلك يعني أن أقوم بدورين معا ! »

في هذه الحال كان الممثل المعروف يستخدم
تركيزه وطاقته لاتفه غرض في التمثيل ، أي تذكر

التي أراد لنا أن نتحرك بها . كان ثمة مشاهد واحد
أقترف فيه الانتحار على المنصة . لقد قم بدور
سهاد بيس فيه سعرا مسعارا و « خيمونو » بيضاء .
ان ما فعله هو ابتطاس عن الشعر المستعار واخذ
حصنه من الشعر من كس جانب ووضعها في الفم
على سن صليب . ثم اخذ بعد ذلك سيفاً مغوساً
حبراً ماسخاً اياد قبانه حنجرته . ثم شرع يدور
والسيف على راسه . ونكي يعرض لنا انطباعاً عن
ضع راسه من يدور ويدور ثم توقف فجأة كأنه قد
مات . . . فسقط راسه على جانب قليلاً وقد تحلقت
عيده . وطن في هذه الوضعية الى هبوط الستارة .
بعد شعرنا - هي الواقع - وكان الرأس قد بتر من
الجسد ، كأنه قطع راسه . لا أعرف كيف يستطيع
المرء أن يفعل ذلك « بمشاعره » ليوحى برعب أشد
بالقياس الى الجمهور . لقد كننا مرعوبين !
وبالتأكيد كان الجمهور كذلك ، ومن ثم لا بد له من
أن يشارك في العواطف الاصلية المجربة لمثلينا
الواقعيين .

الا يعني هذا التوكيد على المشاعر ذات
الانغماس الذاتي انه مفهوم زائف «للصدق النفسي»
الذي قد يعني مفهوية الممثل وليس صدق الفن مطلقاً
« لامتفاء عناصر الفن » ؟ ان كل شيء مرده فهم
المرء للحظة العمل ومستواه . انه لا يعود الى
المرء او حتى تفكير الشخصية بل يعود الى
الممثل نفسه . وهذا ما يحدث حتى في مسرحيات
الكتاب الواقعيين الحديثين . ان افكارهم وارههم
تصدر جميعها لتتصب في المفهوم النفسي الخاص
للممثل المعنسي . ماذا يحدث عندما نصل الى
مملكة شكسبير . . .

ان تاثير « النسوية » هذه لا يختلف كثيراً عما
يحدث ، على مستوى آخر ، عندما يذهب احداً
الى هويود لمناخه مؤدب قصصي . يقول احدهم :
« ها هي السيدة ندخل ونحرق في وجه الشاب ،
وها نحن نخرج الى سباعات الخيل ! » ومع احالة
كل هذه الارصاع الى ادنى مستوى ، يمكن ان
نحول (روميرو وجونيت) الى (الوردة الارلندية)
لأبيس . انما العنصر نفسه . اذا كان الامر لايعني
غير الحديث عن فنى وفناء وصراع اسريتهما . .
وهذا ما يحدث ايضا اذا كان الغرض هو توكيد
شعورك الشخصي ، الا يعني ذلك توكيدا للمهمة
المعتادة ، نهمة (تكرار الذات) المتصفا بممثلي
الطريقة ؟ حساً ، انم يدرس بعضنا النصف الاول
من الرسم الخططي على حساب الاضرار بالنصف
الثاني ؟ (او لنضع المسألة بشكل آخر : اعداد
الممثل) عنى حساب (خلق الشخصية ؟) لماذا ؟
انني افكر في الموضوع كل الوقت لانني قرأت لكم
من الكتاب الثاني لعدة اسابيع ، وهذا (اكتئاب)

أسطره وتصريفها • أما في مثالنا السابق فسان
التوكيد الوحيد كان على الشعور الاعمى الذي قيد
الممثل وجعله عاجزا عن كل حركة ، قد يشعر بتلك
اللحظة شعورا صائبا ، ولكنه يستخدم الكلمة
المغلوطه دائما وبذلك يغير المدلول • وإذا كان هذا
ما يجب فعله فذلك شيء زائف •

**وبمناسبة الكلام على الزيف ، لاشيء أكثر
زيغا من الخوف من الزيف (على المسرح) • ان
ذلك يقاوى من تجنب الحقائق الأخرى ، الحقائق
التي هي الاسس المتينة للفنان • ومن ذلك مثلا
استيعابا لمشكل •**

ليس من داع بالقياس للممثل الا يحتفظ بحس
الصدق بينما هو يقرأ شيئا ما للقيام بدور معين •
أحيانا ليس ثمة طريقة أخرى للاطلاع على عمل
ما لا تعرفه وميزة ذلك العمل بالقياس الى دور
محدد • قد يكون التقاؤك بممثل مفيدا ، ولكن
القراءة قد تظهر شيئا لا يتيسر من مجرد الالتقاء •
من المحتمل أن تلتقط دورا ما ، وتقدم قراءة ملائمة ،
دون تحضير مسهب • أحيانا ، قد تكون القراءة
الاولى جيدة جدا • لكن ، في أسوأ الحالات ،
يمكنك ببساطة أن تتحدث وأن تصغي • إذا كان
المخرج حاضرا فقد يعينك • ومع ان هذا الاصغاء
ليس الوضعية المثالية في مسرحنا مطلقا ، فالممثل
الذكي يمكن أن يقدم لمحة ما يحتاج معرفته بعدم
الضغط على مشاعره التي لا يمتلكها وعدم محاولة
اكمال التشخيص العام •• ذلك ان شيئا من طاقته
الكامنة في دوره سينكشف • ولا حاجة للقول
طبعاً ، ان الناس الذين يصيخون بأسماعهم لما يقال ،
يجب أن يكونوا انكباء أيضا ، ولا ينبغي لهم أن
يتوقعوا تمثيلا ناجزا •• دعونا نتحدث لحظة عن
عاطفتنا الصادقة وما لا بد أن نقوم به من أجلها
في دور ما • أنا أتفق مع ستانيسلافسكي حين يذهب
الى حد القول : ان من بين المحركات الثلاث - الذهن
والارادة والقلب - التي ترفد طاقة الممثل وتحملنا
على التمثيل يتبدى القلب أكثرها نزوات • ولكنني
وجدت انك إذا استخدمت الذهن الذي يتضمن فهم
المسرحية بأسرها والاضاع والشخوص ، وإذا
كانت ارادتك (وانت تتكلم وتصغي) فاعلة ، فأنك
ستنفذ مقاصد مثيرة ، عندئذ فالعاطفة ستكون
جاهزة • من المحتمل أن تقول : « انها غير جاهزة »
أو « ما هو جاهز غير كاف » إذا حدث ذلك فلتحاول
استثارة العمليتين الاوليتين ، دونما خوف من نهاية
المشاعر المواقية لتلكا العمليتين ، وبعدها امض
في استخدام الطب النفسي بأسلوب اعمق • دعونا
اول الامر نعالج الخوف من غير ان نبعد مسن
المسرحية تائبين • دعونا نقول في هذه اللحظة ان
النية التي حاولت استخدامها ليست قوية الى حد

استثارة المشاعر فلتغيرها اذن • فبدلاً من «تجنبه
قول ذلك » اجعله « ينتزع لمساته ان هو قال ذلك »
انك لاتزال في منطقة تسيطر عليها ، لاتزال تستخدم
ذهنك ليقدم لك فكرة ، ولاتزال تستخدم ارادتك
لتففيذ تلك الفكرة • ستجد اذا سرت في ذلك السبيل
انك ستحصل على الشعور المطلوب فسي اغلب
الاحيان •

أما اذا اردت شيئا اعمق من ذلك ، شيئا ادق
وانكى ، عندئذ استخدم عبارة « كما لو » تستطيع
ان تقول لنفسك : « ما يشبه ؟ ما هي طبيعة هذه
اللحظة ؟ ماذا يمكن ان افهم أكثر ، اذا كانت اللحظة
غير قادرة على اثاره محركي العاطفي ؟ » هذه
المشكلة كانت ماثلة امامي بصفتي مخرجا دائماً
الوقت • حين كنت أقرأ مسرحية معينة أنا في سبيل
اخراجها ، واجهتني لحظة فيها كانت احسدى
الشخص على موعد مع من احبت ، بعد غياب ،
كان المفروض فيها ان تعززه لعمل رهيب اجترحه •
عندما اقبلت الى تلك اللحظة اثبرت في مشاعر المثلة
لا لشيء الا لانها لم تكن مستعدة لمثل ذلك المشهد •
فقلت لها : « لا اعرف ماذا ستفعلن في هذه اللحظة
انت على المنصة • وقد حدث ما حدث بسرعة
فعليك مواجهته ، لا بد انها لحظة مرعبة بالقياس
اليك • كل ما تستطيع ان اقله لك لايتعدى مااثارني
فيها » حدثتها بقصتي فقالت المثلثة : « اعرف
ما تقول ، لان ذلك الشيء حدث لي • قد كان ذلك
بطريقة جد مختلفة • ولكنني اتفهم ذلك الشعور •
لأنني واجهت وضعية مماثلة » لم اسألها قط ماذا
كانت • ذلك انها كانت في صادق مشاعرها في تلك
اللحظة من المسرحية • لقد فهمت فهما عميقا شيئا
يمكن مقارنته بوضعية القصة ، فاستخدمت هذه
التجربة الشخصية في دورها •

والان فان هذه الطريقة في تناول مشكلة
« الذاكرة المؤثرة » تبدو لي طبيعية لصلتها
بالموضعية في المسرحية • ان الشعور الصادق ليس
هو موضوع المناقشة في هذه السنة فحسب ، ذلك
انه قد اتخذ في الاونة الاخيرة مساراً خاصاً •
انني احاول ان ابقى في ذهني تواريخ المقالات
الخاصة بالموضوع • وهذا مهم جداً لان التمثيل
الحديث ، كالحياة الحديثة ، قد تأثر اكبر التأثر
بالبحوث النفسية التي انتشرت في السنين الاخيرة •
ان قسماً كبيراً من معلومات كثيرة بخصوص الانعكاسات
تعلمناه من معلومات التي لم تتدخل في
وما اشبه • تلك المعلومات التي لم تتدخل في
مجادلاتنا السابقة • ان مناقشة مبدأ الرابع الفني
في مقابل الشعور المتكلف ، كانت جارية منذ بعض
الوقت ، لكن لغتنا حولها قد تغيرت بعض الشيء •
اننا لانستطيع ارجاع عقارب الساعة الى الوراء •

نحن نملك الآن كل هذه المادة العلمية التي يجب ان نعالجها ، بادخالها في نطاق مفاهيمنا وعملنا .

دعونا نتعقب هذا الامر قليلا . فان المسيو لويس جو فيه في مقال ان عنى الممثل ان يخفي ما يشعر به على المنصة وان يظهر ما لا يشعر به . لقد ارتبكت بهذا القول بعض الوقت . فحاولت جاهدا ادراكه . فكرت مع نفسي فقلت : « دعني ارى » وعلى الممثل ان يخفي ما يشعر به على المنصة وان يظهر ما لا يشعر به (به) والان ، لماذا يجب عليك ان تخفي ما تشعر به ولا تستخدم ما تشعر به ؟ وعلى الضد من ذلك الا يعني اظهار ما لا تشعر به تظاهرا فارغا ؟ ثم ذات يوم قرأت ما قاله جوفيه ايضا : كن الشخص واسهر بمشاعره » و فجأة توضح لي القول المذهل من المحتمل انه كان في اشارته معنى جيد ، قد يكون ماعناه هو ان الممثل يجب ان يخفي شعوره الشخصي ، ويخلق الشعور الذي يحتاجه الكاتب والشخص الذي يراد تمثيله () . على كل حال ، بما انك تستخدم قلبك بصفته مادة العاطفة اعتقد ان قول جو فيه يصبح خفي المعنى فضلا عن انه يتضمن نفيين .

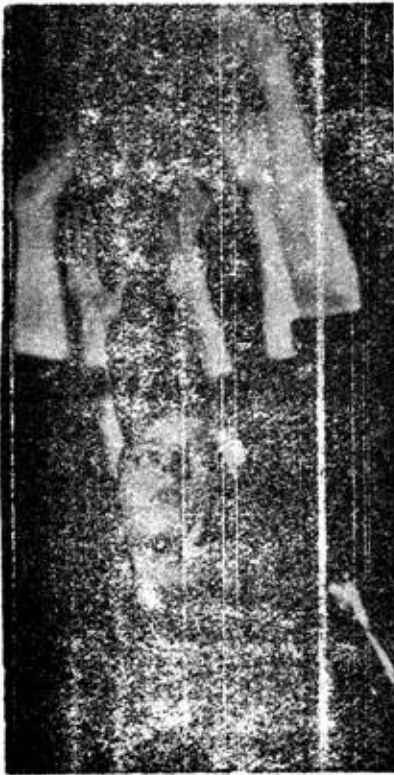
اما طريقة تناول ستانسلافسكي للصدق فينبثق من الكاتب بوشكين الذي كان متعلقا به اشد التعلق . وبالمناسبة فان مسرح موسكو الفني ، قد قدم جميع الكلاسيكيات . ان المسرح لم يقدم مسرحيات واقعية فحسب . بل شكسبير وغولونين الخ . مهما يكن من امر ، فان ستانسلافسكي ، في رسمه التخطيطي اقتبس رسالة من بوشكين جوابا عن سؤال حول الكتابة ؟ قال فيها : « صدق العاطفة واحتمال صحة الشعور في ظروف معطاة ، هذا ما يتطلبه عقلنا من الكاتب او الشاعر الدرامي » . وقد استفاد ستانسلافسكي من ذلك للاشارة الى التمثيل ايضا . ساعد القول لانه جملة بارزة الاثر حقا . « صدق العاطفة واحتمال صحة الشعور في ظروف معطاة ، هذا ما يتطلبه عقلنا من الكاتب او الشاعر الدرامي » . اما العبارة التي اريد استخلاصها من الجملة فهي « في ظروف معطاة الظروف المعطاة لاتعني فقط ، مثلا ، ان سياراة تاكسي تنتظر في الخارج لذا يجب ان تسرع في المشهد ، ذلك عرف معطى ، هذا حق . ولكنه تطبيق واحد فقط من ذلك التعبير . ارجو ان يكون قد عنى كل الظروف المعطاة لمسرحية معينة . قد تقول مثلا : ان الشخص لا تعيش في بروكس . بل في فرنسا في القرن السابع عشر . وقد يكون الكاتب قد كتب المسرحية بأسلوب خاص يجب ان يلقي نظيره في التمثيل رهلم جرا . لنجرب ان نحدد لانفسنا بعض الوسائل في تناول الصدق في التمثيل .

اولا : الصدق « الموحى به » محاكاة المشاعر ، التمثيل ذو الاثر المزيف الساذج هو بحاجة الى الاعصاب وحسب « الذي لا افضله عرضا » وهو قد يرضي بعضهم ولكنه لا يتغلغل في اعماق تجربتنا اكثر مما تفعل الكتابة الرديئة والتي قد تؤثر فيكم ايضا (او الرقص (التظاهري) الذي لا يثبت من الحوافز الباطنية .

ثانيا : ضرب من الشعور المشخص الذي يمكن الاحساس به حقا ولكنه مقطوع الصلة بالوجود المادي المفسر ، والذي ينتهي الى مستوى معين للممثل قد لا يكون رفيع الشأن دائما . (وهذا مالا افضله ذوقا) (وهو ما يبدو لي على الضد مميا جرى لدوسا ، الهة الواقعيين ، التي رفعت من شأن المسرحيات الاعتيادية بفنها . انها كانت قادرا ماتمثل في مسرحيات جيدة . ولكنها استطاعت ان ترفدها باحساسها الفني الخاص ، وان تخلق افكارا لا يمكن نسيانها ظلت حية بعد موت المادة (المسرحية) التي مثلتها ، ان طريقة التنازل الثانية هذه التي تعني استغلال الشعور الشخصي يمكن ان تقتضي ضمنا ان المرء يستطيع معالجة السمفونية التاسعة لبيتهوفن بنفس « مشاعر الصدق » التي يعالج بها (غيتي بارين) لاوفنباخ !

وهناك طريقة تناول ثالثة (وهي مفضلة لدي) تتمثل في الصدق المجرب في الواقع ، المنضبط فنيا ، المستعمل بصورة صحيحة لتصوير الشخص المعنى ، ورسم الظروف الكاملة للمشاهد ، وتمثيل الاسلوب المختار من قبل المؤلف .

في ظني ، نحن نستطيع ان نعمل بغير الاعتماد على التمثيل الخارجي المستدر للمشاركة الوجدانية ، « المؤثر » والتجربة الشخصية « البشعة » غير المتلائمة مع المتطلبات الفنية ، والشعور الباطني . لقد رأيت تمثيل « تاجر البندقية » التي كانت فيها ممثلة معروفة تقوم بدور بورشيا ، وقد حاولت ان تجعل دورها (واقعي) وبكل النية الحسنة الموجودة في العالم قالت من غير قصد : « لم تنضب الرحمة » انها سقطت كما يسقط المطر اللطيف من السماء على الارض . انها مغبوبة مرتين ! (وهنا عدت على اصبعيها) . انها تغبط الذي اعطى والذي اخذ » . اه لقد كانت واقعية تماما . غير انها كانت واقعيته وليست واقعية شكسبير . نعم ، اظن من السلامة ان نتجنب الجماعة الاولى كل تمثيلهم « الجميل » الفارغ باسم التياترية ، والجماعة الثانية التي تمثل برتابة وتشدد باسم الصدق . هذه هي النقطة التي اريد ان اضعها في البؤرة تدريجا اسبوعا بعد اسبوع . لا اعتقد ان الصدق ليس بحاجة الى التياترية كما لا اعتقد ان تكون تكتسب التياترية مزيفة . ليس من المستحسن استخدام

الخطر الذي ذكرته في الاسبوع الماضي وهو يتعلق بالعمل المستمر في المشاهد « الكبيرة » في مختبرات العمل التي تجعل جميع المشاكل الصغيرة (البسيطة) تبدو غير ذات اهمية . ومع ذلك ، فكل مشكلة تتضاعف مع غيرها ، وبسبب هذا التضاعف يتحقق الدور الذي لا يعتمد فقط على اللحظات الكبيرة . اعتقد ان موقف الانغماس الذاتي للممثلين الذين يريدون ان يشعروا شعورا « خيرا » هو الذي يدفعهم بصورة طبيعية الى مشاعر لصيقة بهم وبالتالي مريحة لهم . وهذا بخلاف الفنان الذي يدرس مادته ويختار عناصره اختيارا صحيحا ليتعامل معها . بودي ان اقول لكم ان طريقة الفنان في العمل مجلبة للعذاب في اغلب الاحيان وليست مريحة مطلقا . ان الفكرة السائدة عن تحديد العاطفة بالاستجابات اليومية السهلة الطبيعية للتمثيل حيال الوضعية فكرة تقسد الخيال الذي هو اهم اسلحة الفنان . لدينا مثال ما يكل تشيخوف في (الطوفان) فحين شعر ان عليه ان يعرف صاحبه بأنه يحبه حقا على الرغم من الطريقة التي استعملها في منازلته ، بدأ يحفر في قلب صاحبه ، محاولا ان يتقصصه - وهذا هو الخيال ! انكم تسمعون دائما مثال (دوسه) في (الاشباح) فهي عندما وقفت لدى الباب تراقب ابنها مع الخادمة ، مدركة ان الاب عاد يؤثر من

الوسائل الخارجية للخلق فقط ، لان ذلك يجسد شعورك الصادق بدلا من ان يحرره . تستطيعون ان تبدأوا بتشغيل محرككم الباطني والمحافظة على حركته لخلق وسائل تبريز كل الصدق في دوركم في المسرحية . وبذا تستطيعون ان تقولوا : ان « المحرك » هو شيء اشبه مايكون بقلب سليم في جسم سليم .

ولما كان في كل عناصر الفن خيار ، ففي ظني انه يجب ان يكون خيار في العاطفة اذا اردنا ان نمتلك صدقا اصيلا . هنا لا اشير فقط الى الخيار بالقياس الى الاسلوب فحسب بل الى الخيار في الشكل الواقعي نفسه . ان عمق الشعور في شخص ما يختلف عن شعور غيره . واذا كنت تشعر بصدق دائما ، فانك لن تؤثر في شخص الا بصورة متقطعة . . . واذا ما افترض شخص معين ان يقول بمزاح دونما استيعاب « حين اسمع موسيقى واغنى تهتز اعصابي » ثم يقبل الممثل الى المنصة ليجعل هذا السطر مهيبا للمؤلف كل الحق ان ينحدر الى المشي ويصيح : « انتظر لحظة (كان المفروض ان يكون الامر هزلا ! انك تقدم لي مشاعرك حول واغنى ، وانا لا اهتم قيد شعرة بشعورك ! ما اريده هو شعور الشخص حول واغنى وهو لايعرف من هو واغنى ! » ان جزءا من اسباب هذه النزعة يكمن في

جديد ، لم يكن لها الا ان تقول : « الاشباح ! »
وفي اللحظة التي قالت فيها تلك الكلمة اشارت بجمع
يدها كأنها تحاول ان تصارع الاشباح - هذا هو
الخيال .

اما الممثل الصقلي العظيم غراسو الذي قام
بدور رسام في احدى المسرحيات ، فقد كان لديه
تلميذ يحبه ويعلمه ، وذات يوم اتى الى البيت ليجد
زوجته في احضان الشاب . كان غراسو رجلا
ضخما قويا حاول ان يقتل الشاب ، فامتلا قلب
الاخير رعبا حتى انه لم يستطع ان يتحرك من مكانه
تقرب غراسو رويدا رويدا من الشاب الى ان امسك
به وبدأ بملاطفته . لم يقرأ غراسو فرويد ، ولكنه
علم بصفته فنانا ان من اسباب محاولة الاغتيال
ليس الكراهية لسرقة زوجته ، بل خيبته في حبه
وضياع ثقته ، وهذا خيال !

تستطيع ان تقول في الحالة الاولى ، ان
ما فعله مايكل تشيخوف لا يتعدى استخدام « الايماءات
النفسية » اما في الحالة الثانية فلك ان تؤكد بايراد
الدليل ان (دوسه) كانت (تقوم بدور هدفها) الذي
يتمش في مصارعة اشباح الماضي . كما يسعدك

ان تشعر ان غراسو « كان يقوم بالدور المضاد » .
ومع ذلك يسعدكم ان تسموا الاشياء باسماء مبتذلة ،
اذا كان الامر يخصني ، لان الجميع قاموا بادوارهم
بصدق ، واخلاص ، ولكنهم لم يصلوا الى ما وصل
اليه هؤلاء من ذرى ساحقة . ففي الحالة الاولى ،
كان تشيخوف يستطيع ان يؤدي دوره بصورة معجبة
دون الايماء الى عملية الحفر ، ويبقى « مليء
الاهاب » . كذلك «دوسه» فانها كانت تقدر
ان تقف حيث وقفت يلغها شعور الرعب ، خوفا من
عودة خطايا زوجها ، ورجوع الاشباح لمهاجمتها -
لأنها لم تكن بحاجة لمهاجمة تلك الاشباح ، ومع ذلك
تبقى اللحظة العاطفية جيدة . اما غراسو - بفيض
مشاعره - فقد كان في مكنته ان يطفيء الضياء
في عيني الشاب ، ويظل الصديق صدقا . ان هؤلاء
الممثلين ، لو كانوا قانعين بمجرد الشعور الصادق ،
لما كنا نتحدث عن اي منهم الان ، لان الخيال هو
حقيقة الفنان ! لان الخيال هو مادة الفنانين . ومن
ثم ، فلا ينبغي للصدق ان يكون شيئا ساكنا مفسدا .
لذلك ، ان الحقيقة - في الفن - هي في البحث عن
الحقيقة .

استعمال استعارات دينية في مسرحيته (Milk Train) (قطار الحليب) حيث تظهر فيها الرموز مقنعة بالمفاجآت . وأرتور ميلر يرسم من خلال مسرحيته (ما بعد السقوط) ملاحظات اخلاقية حول ماضيه . وأدورد الربي كان في مسرحيته (من يخشى فرجينيا وولف) (١٧) ثرائرا اكثر من كونه صوتا يحدث الانفجار بين الجنسين .

ومن الطبيعي فان المسرح في الولايات المتحدة هو اكثر نشاطا من المهينين عليه الذين لا يودون الاعتراف بهذه الحقيقة . فيرودوي يمر بشورة صغيرة ، حيث يتحول من مسرح منظم الى مسرح بطاقات سهلة المنال . وامتدادا من الساحل الشرقي الى الساحل الغربي فان المسارح المحلية تنتشر بكثرة . ولكن المسارح الراقية لا تصبح مراكز حيوة للمسرح الا اذا توفر هناك كتاب يستطيعون كتابة مسرحيات جادة .

وفي الحب الثلاث الماضية اخذ المسرح الاميركي ينتقل من بين المتاريس الى غرف النوم ، ومن مناجاة مع ماركس الى التغزل مع فرويد . وقد تراجعت امام هذا المد مدرسة الاحتجاج الاجتماعي عندما فقدت زعيمها . وكان من اعضائها البارزين كليغورد اوديتس ، ارويڤ شو وليليان هيلمن .

وفي الاونة الاخيرة اخذت الموجة الجديدة تتبع وليامز بشكل عشوائي في المواضيع الجنسية . وابتداء من وليام انج الى بادي تشايفسكي ، اعطى هؤلاء شخصياتهم صيحة اعترافية ملوثة بحيث انها قومت اعوجاجهم . ولكن هذه انوصفات الطبية للحب والجنس أصبحت تقليدا طالما كان رواد المسرح شبانا يتأثرون بسهولة بفرويد ، كما قال جيمس جويس مرة . وفي الموسم المسرحي الماضي وضعت موري شيسجيل جميع تلك الكليشيهات الجامدة في فم ثلاثة من المغمرين (بالتنظيم) والعلاقات الشخصية والتي تصدرت باستهزاء مسرحيته (لوف) (٢) .

وهكذا تبقى الدراما الاوربية في الوسط المسرحي المعاصر ممثلة في بيكيت ، اونيسكو ، جينيه ، بت واويزبورن . وهؤلاء لا يتماثلون في المستوى ولكنهم جميعا رفعوا فأس التحدي تجاه القرن العشرين . ان مسرحيات هؤلاء الكتاب عبارة عن دراما عقلانية تنقطر الما وقساوة وسلبية ومن صفاتها الاخرى ايضا الشعور بتأنيب الضمير والقلق والفكاهة العابثة . في مسرحياتهم يبدد موقف الانسان مأساويا ومضحكا في آن واحد . ويقول اونيسكو بهذا الصدد : ان الانسان يضحك لكي يتجنب البكاء . والمشكلة التي يطرحها هؤلاء الكتاب هي مشكلة الانسان انقضية - الحديثة : مشكلة الوجود .

لماذا يشكل الوجود مشكلة ؟ ويبدأ هؤلاء الكتاب

بفرضية رئيسية هي : عدم وجود الاله . ان ياسنهم وشقاهم هو في سبيل خلق اخلاق مسيحية جديدة تعطي معنى جديدا خاليا من الطقوس الدينية . ان الانسان في نظر هؤلاء الكتاب مخلوق وقع في الفسح بين فراغين ، ما قبل الوجود وما بعد الوجود ، وعلى سفد مترجرج من الرمل يدعوه الزمن .

واكثر هؤلاء الكتاب يدينون للتأثير العظيم الذي أحدثه مسرح القرن العشرين وربما يستثنى منهم الكاتب العظيم برتولد برخت . فبغض النظر عن صلابته وعناده الماركسي فقد اهتم بشكل صادق بمشكلات الوجود . ومسرحياته العديدة قد تجرعت (الخيرية) وان وصف القدر ب (ضرورة اقتصادية) هو تغيير للاسم دون تغيير اللعبة . وبينما لا ينتمي أكثر هؤلاء الكتاب الى مسرح اللامعقول فانهم يملكون تلك الشهرة الاولى للامعقول . ففي مفتتح مسرحية جون اوزبورن (انظر وراءك بغضب) يقوم جيمس بورتير بفرش صحيفة يومية على الارض ويقول (لماذا أنا أقوم بهذا العمل كل يوم أحد ؟ حتى قوائم الكتب تبدو مثل قوائم الاسبوع الفائت . كتب متنوعة - ولكن القوائم هي نفسها لم تتغير) . وما ينتج عن الكلمة الوجودية - لماذا - هو معرفة للعلاقات الانسان المتفككة مع العالم ، وتفسيهه عن أصدقائه ، شعوره بالوحدة ضمن أسرته ، شعوره بقصور اللغة وجذب الشعور ، انه صورة الانسان كمتوحد ، كجزيرة ، كنوع من روبنسن كروسو مصلوبا ، ويصعبه اللامعنى النهائي - الموت - .

وربما يمكن التفكير بان هذا الوعي العالي لمصير الانسان يمكنه اطلاق بطولية جديدة وفي اقل الاحتمالات فانه قد تمكن من ذلك . فبدلا من العبارة « اننى اصدق لان ذلك غير معقول » كتب هؤلاء الكتاب « اننى سوف اتحمل ، رغم يقيني انه غير معقول » وهذه صيحة منوية تأتي من ابطال مأساة الماضي . البطل التراجيدي يجب ان يتحمل مسؤولية كاملة تجاه اعماله ، وهذا ما يجعله يعد من الماضي . ان المثقف المعاصر يرى نفسه العوبة بيد القوي الخارجة عن محيطه ، وهو يمزج مع هاملت « ان الزمن اصبح مفككا » او الفكر المعاصر يقلص التراجيديا الى حادثة ويفضل ان يعتقد في الحظ ، الذي هو محاكاة للمصير .

وفي عالم صمويل بيكيت ، فان الاله الكلية للوجود تبدو وكأنها مصابة بالجمود . فالكلمات تنفجر عن شفاه شخصيته بين الوقفات (Pauses) وبحركة بطيئة كما لو ان الكلام اصبح جامدا لا حياة فيه ، والمشهد قد يصاب بالجمود ، مثل الشجرة في (في انتظار غودو) او الجنائز في « لعبة النهاية » او الاباريق في « لعبة » او روايي الارض في (الايام السعيدة)

المسرح الغربي : الى أين يتجه ؟

ترجمة : عرفان سميد
عن مجلة « تايم » - ١٩٦٦ -

المسرح هو بحق سيد الفنون ، ولم تتمكن قرون من المواسم المسرحية الرديئة في الفترة ما بين اثينا البركالية وانجلترا الياصبائية ، من محو هذا الفن الرفيع . وفي الحقيقة فمنذ استيغوس وحتى الآن فان الكتاب المسرحيين العابرة يمكنهم بعدد اصابع اليد فقط . وقد خلق الانسان المسرح في خياله لابسا قناعين وألغا من الوجوه .

قناع المأساة يأمره بان يبكي وان يتحمل هذا البكاء . . . وقناع الملهة يأمره بان يضحك وان يتحمل هذا الضحك . ومن ثم فالمسرح هو الشاهد والشريك لمعاناة الانسان ، سواء كانت هذه المعاناة تافهة أو رائعة ، سطحية أو معمقة ، فالمسرح هو المكان الذي يناجي فيه الانسان اخاه الانسان حول مشكلاته في وجوده المعاصر .

ولكن اليوم يصبح هذا الحوار الجاد صعبا ومشوها ، انه يشبه في بعض الاحايين خطا كهربائيا كثير العطب . وقد قطع كتاب المسرح الاميركان حتى هذا الخط - لعدم تمكنهم من قول شيء حول الانسانية أو مواقف الانسان المخرجة . ولكن من المحتمل ان يرجع تينسي وليامز ، ذلك الشاعر ذو القلب التائه ، الى اصلاته في أي وقت ، وهو في مسرحيته (The Mutilated) (المشوه) يصل بال تكرار الى حافة التهكم الشخصي أو يحاول

★ بيكيت ★

ان الانسان في هذه المسرحيات كسبيح يدفن حيا • وقد وصف احد النقاد بطل بيكيت في مسرحياته بأنه « شخصية لها روح فردية وتحاولا اضفاء جو من القرف والنتانة حولها » • وفي الحقيقة فتشويه الجسد وتحقيره هما من صبور على ذبول بيكيت للدلالة واضمحلال الروح • فجو مسرحياته عبارة عن ضياع مؤلم وشعور مأساوي • فالشخاذاذ في (في انتظار غودو) ينتظرون غودو بلا امل • وفي « لعبة النهاية » يزاح الستار عن شخصية تموت في صفيحة من الرماد ويأتي تعليق يقول بأنه يبكي ويقول اخر انه حي يرزق • ان القدر الوحيد من الايجابية موجود في محاولة بيكيت لتوصيل رؤياه •

واذا كان الوجود مصابا بالجمود عند بيكيت فهو عند يوجين او نيسكو يتصف بالسرعة والنعالة فعندما تدق الساعة السابعة عشرة في المشهد الاول من مسرحية المغنية الصلعا فانه يعطي معنى كل مسرحياته : الوجود اصبح خارج السيطرة • ويونيسكو استطاع ان يكشف الداء الذي يفترس الانسان في هذا العصر الذي تتغير فيه

التكنولوجيا بسرعة عجيبة • وكشخص معجب بـ (اخوان ماركس) فيونسكو ينتج مسرحيات تراجيدية باستعجال فيها تتكاثر الاشياء الطبيعية وتنمو شبيها بالطريقة التي حشد فيها (اخوان ماركس) الناس والاشياء في كابينات سفن صغيرة في مسرحية (ثيلة في قاعة الاوبرا) وفي مسرحية (المستأجر لجديد) يسيطر الاناث بشكل نظيع على كل نقطة من الفراغ حتى ان البطل ينكمش بين ابعاده مثل برجوازي فرعونى صغير • ولكن بما ان الدعائم تصبح اكثر نشاطا وحيوية فالناس يصبحون اكثر صلابة وحفا • ان مواطن شخصيات يونيسكو تشبه الشكل الخارجى

مشهدان من مسرحية بيكيت [الايام السعيدة]

والهستيريا تسجل قلق الانسان الفساع في القرن العشرين •

واذا كان اوبزورن حاذقا في اللعب بالالفاظ فهارود بنتر هو اثر هده من هذه الناحية . فالغرفة التي تحدث فيها اكثر مشاهد مسرحياته تدوى بالوعيد استغضب • ففي مسرحية « حفلة عيد الميلاد » وفيها اصداء من روايه همنجواي « القتل » نشاهد وكيلين ياتيان الى احد بيوت الايجار ويعتقلان احد النزلاء ثم يأخذانه الى جوه بلا ايضاحات • فبنتر يعلم ان العنف هو اكثر نايرا بلا اسباب وايضاحات • فالضحك لا يعرف ساعه اجله ولا الجلال يعرف مصدر الامامير فخصيات بنتر يشعرون بالقلق والذنب ويمكن وصفهم بانهم شخصيات كافكية (نسبة الى كافكا) بسبب من عدم تمكنهم من الهرب او الاتصال مع القوى غير المنظورة ، وهو يتعامل مع شخصيات تنس الحياة العائلية مثل الاباء والابناء ، الشقيقات والاشقاء •

والفن المسرحي المعاصر متشائم بعمق وقناعة ولكنه جديد في الشكل ايضا • ان المسرحية المكتوبة بصورة جيدة من حيث البداية (الافتتاحية) والعقدة ثم الخاتمة اصبحت بالية ، لانها تدل على الفراغ الذي تعانيه الطبقة اللاهية • ان روايه دينكنز « الامال الكبيرة » تصور حالة قرن التاسع عشر مثلما تعكس مسرحية (لا خروج) حالة القرن العشرين •

ان المسرحية التقليدية تفترض ان لكل شيء معضلة قابله للحل كما في القصص البوليسية •

ان كوارث العشرين قد جعلت اراء الفلاسفة القدماء مفضلة لدى بض كتاب المسرح المعاصرين • فانقال الاخبار بالسرعة الالكترونية الى كل مكان يجعل العقدة والخط الدرامي للمسرحية بطيئا • ان المسرحية الحديثة تدور حول موضوعها بلا هدف معين • فمسرحية جينيه « السود » تبدأ وتنتهي بمشاهد فردية وكذلك مسرحية يونيسكو « المغنية الصلحاء » • ففيها لا يحدث شيء ذو بال وهناك رأى بثبات وخلود التكرار في السلوك الانساني وقد عمل بهذا (بنتر) بطريقة اكثر سموا من النماذج الخطابية • او الاجوبة بل نقل حالات الوجود والشعور • ان بعض رواد المسرح يصرون

للالات الحاسبة الالكترونية • انها فقط خطوة من الانوف اللدنة مع شبيهاها من (قرون الخرافات) ان يونيسكو يرسم في هذه المسرحية صورة مدمرة للامرييات •

ان التوافق يرضخ للعظمة عند جان جينيه ، وادا ما نخيل احد والنزمني تمجزم ومنجسرف فانه يكون نظرة سطحية عن حيال جينيه • بجينيه يحول الاممن الجنسي ممنا ، فهو يعلق رهبا ينحلون باشره سوداء على قمصانهم ، وعاهرات ذوات صلور عارية ونحن جميع هؤلاء الشوولين يحتشلون نى مسرحياته هم نى نفس ابوت سلاح للانتقام يشهروه فى وجه العالم • ان الفصل الديني لامراه بيضاء فى مسرحيه (كسود) هو عمل زجى فقط لانه يحتوى على ارادة الموت للمنبود بانسبه للمجتمع الذى ينبله •

وقد نصب جينيه نفسه ضد المجتمع ، وفى عام يصعب فيه على اي اسان ان يفسر ما يفعله ، تعتبر الجريمة على الاقل عملا ظاهرا ودراماتيكيا • وجينيه هو المسرحي الامتل لكونه يحاول جعل الرؤيا غير متميزة عن الواقع • تسرى هسل الجنرالات والاسافه والفضة فى بيت الدعارة نى مسرحية (الشرفة) هم اتر واقعية عندما يلبسون تلك الاقنعة ليخفوا انحرافاتهم الجنسية ! او عندما يفترضون او يبدلون بتمثيل نفس الادوار لارادة البولة ؟ وفى مسرح جينيه ، فالعادات والتقاليد ليست فقط توضع للرجل بل وتحكم العالم ايضا •

وجون اوبزورن ، مثل جينيه ، اصابه الفيان من المجتمع ، ولكنه بقي اقل نفكنا ورمزية واكر وضوحا وواقعية • ان فيه ملامح كثيرة من شخصية الكاتبن (بلاى) فيما عدا انه اكثر نزما وتوددا • ان يقرأ العمل الترددي لقرائه بلهجة الشخص الكاره لنفسه • ويقول (بل ميتلند) احد ابطاله « انتى شخصا ملي بالحق والضعفينة وروح الانتقام اكثر من اي شخص آخر اعرفه • واننى فى الحقيقة ، اود ان ارى الناس دائما يموتون بسبب اخطائهم ، واننى اتمنى ان اقلهم بنفسى » • وهناك القليل مما لم يقله او زبورن • فالحب والحزن

مشهد من « عربية اسمها اللذة » لتنسي وليمز

مشهد من « ليلة الإيجوانا » لتنسي وليمز

- (*) هذه المقالة ترجمت بتصرف عن مجلة تايم عدد ٨ تموز ١٩٦٦ .
- (١) اخرجت هذه المسرحية للسينما ايضا - مثلتها اليزابيث تايلور ووردنشوار بيرتون .
- (٢) هذه المسرحية مثلت على مسارح بروودواي لمدة طويلة ولاقت نجاحا كبيرا في وقت عرضها اي في ربيع ١٩٦٦ .
- (٣) هذه المسرحية ايضا احدثت ضجة كبيرة في بروودواي واعتبرها النقاد نجاحا لهذا الاتجاه الجديد .

تنسي وليمز

على القول بانهم يكرهون المسرحيات الحديثة ولا يفهمونها وكتاب المسرح يقولون بان هذه الكراهية هي عين وصفة اوسكار وايلد في انها « كغضب كاليبان عند مشاهدته لوجهه » • وهؤلاء بلا شك يظهرون الحقيقة •

ان هؤلاء الكتاب يحاولون الكشف عن مكامن النفس البشرية وتجاهل التأثيرات الاجتماعية الخارجية • ففي مسرحياتهم نجد القليل من السعادة والحب ونفتقد كلية اية اشارة الى مباحج الوجود وبالعكس من هذا نجد الجانب القاتم الاسود من الحياة • ان هؤلاء الكتاب يصورون العالم كلوحة مليئة بالرعب والتهديد •

وعنناك مجموعة اسئلة عن مصير الانسان في وجوده المعاصر ، يحاول هؤلاء الكتاب الاجابة عنها وقد اتخذوا لذلك طريقتين او اتجاهين ، الاتجاه الاول يتزعمه المخرجون الانجليز الذين يدعون الى ما يسمى بمسرح (الحقيقة) حيث يهتمون بالاحداث التي تشغل بال العالم كالحرب في فيتنام مثلا • والاتجاه الاخر هو ما يسمى بمسرح (القساوة) حيث يتوون وضع المشاهد امام مجموعة من الاحاسيس التي تخلق الصدمة لديه وقد تزعم المخرج البريطاني بيتربروك هذا الاتجاه في بروودواي اخيرا بمسرحية (Marat sade) (٣) •

متوازية طوال ساعتين وربع الساعة -
مدة عرض المسرحية -

اذ ان المسرحية لم تكن رجعية بل
تقدمية ، ونهايتها تؤكد ذلك .. ثم ان
هذه الخطوط ، تنتهي بثلاث نتائج :

- الطفل رمز شيء جديد
- ايمان فاضل بالتطور

- حسن ما زال موجودا ، الامل بحسن
واتباعه وامثاله .. كبديل عن الوضع
القائم انذاك ورجالاته وحكومته ..

اما ياسين النصير فقد تحدث عن منهج
يوسف العاني منذ عام ١٩٤٤ حيث
كتب مشهدا عن سوق حمادة ، وجدنا
فيه خطين :

الاتجاه الشعبي ، والخط الكوميدي
الساحر ، ولكن عبر التضاد بين النماذج
الثورية والنماذج المعادية للثورة والتقدم
ثم عرج النصير على المسرح الطفل الذي
انشاه العاني على شواطئ دجلة وقدم
فيه مسرحية «تؤمر بيك» واثناء التقديم
اطفئت الانوار ، فقام احد العمال فاوقد
شمعة لتتبرق المسرح ويستمر العرض ..
فالعاني يتميز بخط ارتباط بالثورة
وبالناس مصريا ، وبالخط الاخر ، وهذان
الخطان التقيا في المسرحية وافتقرا ايضا:
خط الثورة يمثل : دعبول ، حسن
المضمد ، طالبة دار المعلمين ، شاحوذ ،
سبع ، الطلبة ، التظاهرات .. الخ ..
وهو امتداد لاني امك ياشاكر ، ورأس
الشلييلة ، وتؤمر بيك والمفتاح والخرابة ،
في نماذجها الايجابية كام شاكر وغيرها ..

اما الخط الثاني المناقض لخط التقدم
والثورة فمثله في المسرحية علي طابو
وشرطة الشعبة الخاصة ، امثال عطوان ،
ويخرج الى معاهدة بورتمست .. وهو
امتداد للخال في اني امك ياشاكر
والموظف في رأس الشلييلة والواحد
والواحدة في الخرابة .

الشرعية

في الندوة المسرحية لجمعية الفنانين

من الحبكة ، الى التراكمات ، الى ايصال الاهداف

محمد الجزائري

كاملة ، اي ولدت ميتة ، اذ لم تنم
شخصيات المسرحية نموا كاملا بل
حافظت على وضعها ..

وقد رد الفنان يوسف العاني على
مبارك ، بأن المثقفين لم تعجبهم المسرحية
وقال اتنا لاناخاطب المثقفين وحدهم في
اعمالنا ، بل اتنا نحترم الجمهور ونقدم
له كل ما نبدع ونستطيع .. وجمهورنا
متنوع منه «ابو الكشييدة» و «القصاب»
و طلاب المدارس ، والنساء الملتفات
بالعباءات «ام البلابل» و .. الخ ..

ثم رد على اتهامات المثقفين بقوله :
ان المسرحية اعتمدت ثلاثة خطوط :

١ - قضية فاضل السلام ، والعقم
وعدم وجود طفل ، ثم انتهت بالميلاد

٢ - قضية الباص - والتغير الذي
يطرأ على حياة المجتمع وايمان فاضل
السلام ، في النهاية ، بهذا التطور ..

٣ - الوضع العام الذي كان يعاني
منه الشعب العراقي وهذه القضايا
الثلاث ، كانت تسير بثلاثة خطوط

بدعوة من جمعية الفنانين العراقيين ،
عقدت مساء الاحد ١١ تموز ندوة حوار
مفتوح مع فرقة المسرح الفني الحديث
حول مسرحية «الشرعية» التي انتهت
الفرقة من عرضها .. والتي ضربت رقما
قياسيا في عدد المشاهدين ، اذ بلغ العدد
قراءة الستة عشر الف مشاهد .. ولدة
ستة اسابيع متوالية ..

وقد شارك في الندوة : المؤلف
(يوسف العاني) والمخرج (قاسم محمد)
من اعضاء الفرقة .. ومن النقاد : جميل
نصيف وياسين النصير .. ومن الفنانين
ابراهيم جلال ..

ادار الندوة : محمد مبارك الذي بدأ
كلامه باستعراض اراء المثقفين بالشرعية ،
مؤكدا ان المسرحية اعتمدت على حبكتين ،
حبكة الشرعية (شرعية ابن طوبان) ،
وحبكه فاضل البلام « ولكن الجسور التي
اقبمت بين الحبكتين لم تكن مقنعة » ، كما
ثبت رأيا اخر يقول بان المسرحية
«رجعية في موقفها من الالة» ورأيا اخر
يقول بان «شخصيات المسرحية ولدت

البلاد واهل الشريعة ثم ان الشريعة لم تشدنا الى معالم رئيسية من خلال التفاصيل التي طرحها العاني عبر العالم الاخر ..

وكانت نحتاج الى مركزية في موضوعها ثم ان المؤلف يعطينا صورة اوسع من خلال التراكمات الخارجية وليس من خلال تركيز الشخصيات لكن بعضها يحتاج الى حذف كمشهد (ملازهره) اذ ان هذا المشهد يوزع ذهننا .. ويبدو ان المؤلف اراد بذلك ان يعطينا صورة اوسع عن الاحداث لكنه اعطاها سطوحيا وعلى حساب عمق المسرحية .

- الوحدة غير متوفرة في اللوحة الواحدة . اذ تبدأ بنا بشي وتخرج الى قضية اخرى وثالثة ، وهكذا - كان مشهد «الحكاية» موجود بالنص لوحة زائدة وحسنا فعل المخرج بحذفها والاستعاضة عنها بالايماء والاخبار . وهكذا لو ركزت كل لوحة على مشكلة ضمن الخط العام .

- اعقاد المسرحية عنق التضاد الفرح (تمثيل مشهد ملازهره ومعاناة فاضل من الباص البكاء بين الفرح والحزن)

- الحوار لم يكن فنيا بحيث يكون لكل شخصية عالمها لها افكارها والفاظها اننا نلاقي صعوبة في تمييز الشخصية ..

- علي طابو لم يكن خائفا ، بل كان شخصا غير متعاون خائف هذا النموذج وجونان وتجدي في حياتنا نموذج «اريد اعش»

- حركة الممثلين لا تتناسب مع حجم المسرح ، الحركة فيها توضع الانارة ضعيفة احسست بانني مشوش ..

بعد ذلك تحدث المخرج قاسم محمد واكد ان من ميزات العاني اتقانه لاعطاء الكلمة المناسبة للشخصية المناسبة وان لغة علي طابو - مثلا تتميز بمفرداتها وجمالها وعدد كلماتها . هذه الميزة تنطبق على كل الشخصيات لغة (عبد ابو الخيل) مميزة ايضا .

- المسرح هو الفعل ونحن نبحث عن الفعل لاعن الاخبار لذا فان بعض المشاهد حدثت لافتقارنا الى الوسائل التكنيكية ..

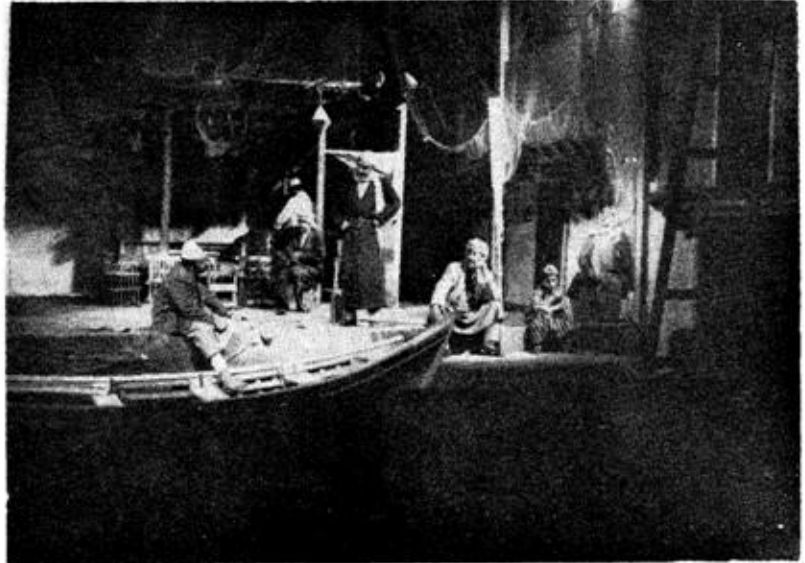
ما الخط الثالث . فهو الوحيد النامي في المسرحية ويتمثل بشخصية فاضل البلاد اذ يبدأ فاضل من جانب المسرح الابن وينتهي بجانبه الايسر . وتنهو العلاقة بنمو الفعل ، حتى وجود باص المصلحة (ومع نمو الطفل تنهوا الظروف السياسية) اذ تجسد ذلك بثلاث اواحد

الوضع السياسي : العام الذي بدأ بالشريعة . انتهى بالانتفاضة

الوضع العائلي : وهو ميلودرامي خاص من الحاجة (فاضل البلاد) الى ابيلاذ الوضع النفسي : من سلبية فاضل الى نوريته ..

فالطفل في مسرحية (الشريعة) لم يكن نائرا . نما من خلال المسرحية وعشنا اتجاه جديد في مسرح العاني ، اذ ركز العاني في مسرحياته السابقة على بطل رئيسي محدد الملامح الثورية منذ البدء . اما الدكتور جميل نصيف فقد اثار عدة قضايا للنقاش . اذا اعتبر المسرحية مسرحية لوحات (١٩ لوحة ، لوحة أخيرة) وفي العمل خط او مجموعة حسن الخطوط تعالج دراميا قضية من القضايا (هذا في اي عمل مسرحي نموذجي) اما في الشريعة فقد اعتمدت المسرحية على اللوحات كاستلوب في التقديم . فاثرت على احساسنا بالوحدة الدرامية .

وعالم « الشريعة » واسع كان يعالج ضمنا من خلال العالمين عالم فاضل

على المشاهد ان يعيشها او عاشها
وهذا يدل على ان المسرحية تؤسس
مسائل وإنائية
- لكن مسرح العاني يعوزة الحبكة ..
○ هذا وقد شارك في النقاش من جمهور
الحاضرين السادة ..

احمد فياض المغربي وحسين جليل
وحسين عجه .. وقد تناولا «النضبة
والثقفون» و «المشاكل الحياتية»
و « لغة المسرحية » و عراقية المسرحية
وانسانيته ..

○ أما الاخراج ، الديكور الانارة ،
الاكسوار ، القيم التشكيلية الجمالية في
المسرحية ، واقعية الاخراج وغير ذلك
من المسائل التي كان يجب ان تناقش
فلم تناقش قطعا .. وهذا الفقر كان
السمة الرئيسية في ضعف تركيب الندوة

وهي تثبت كغيرها من الجمل
والعبارات عمق المسرحية .
× التراكمات المؤلف يجب ان لا يتقيد
في الخط الرئيس بالمسرح الحديث في
العالم - في الوقت الحاضر

أما الفنان إبراهيم جلال فقد تسدل
عن طراز المسرحية وضرورة قسم
ومدى ايصال هذه المسرحية لاهدافها
نجدهور هذا عنصر النجاح فيها ..
- المواقف ، والحوار بين الشخص

- كمخرج استغل حب العراقي لان يرى
نفسه على المسرح .. ولذلك تبنت
الكثير من الجزئيات التي يجدعها
البغدادي بالذات في الشريعة والبيت
والحياة اليومية ..

أما الفنان سامي عبد الحميد فقد قال :
× قيل عن المسرحية بانها تشيد
مسرحيات على حسن البياتي وأنا
اعتبر هذا الرأي مقرضا وغير محق ..
فالشريعة والنخلة والجيران مسرحيتان
واقعتان وواعيتان يقولون انها بلا عمق
واقول ان العمل كان في الصور
والجمل والعبارات التي تفرحها المسرحية
حيث تمتد في ذهن المشاهد من الماضي
الى الحاضر ..

× علي طابو حيث يقول دعبول بعد
القبس ما يطلعها تعطي بعدا حياتيا ،

قاسم همد

زينب

يوسف العاني

وضجت الغرفة باصدا، تسمعها سلوى فتتلوى
متوجعة من شدة وقع الالم ، ولا يسمعها اياد -
الف عار ٠٠٠ الف عار ٠٠٠ الف عار

« فحررت سلوى نفسها من يدي اياد، ووقفت امام
مذعورة ، فتوجه اليها بالخطاب ، بصرف النظر عن
الاصدا التي لم يسمعها : -
هذيان ٠٠٠٠ انت تهذين كثيرا
كل هذا هذيان ..
اي ليل ٠٠٠ ؟ اي شيء عن نهار وانهار ٠٠ ؟
اي عار ٠٠ ؟ اي عار ٠٠ ؟
سلوى - « مستنكرة برود اياد وغفلته » - :

انت وغد ٠٠٠ انت وغد
انت لا تعرف شيئا عن نهار وانهار
نار ان ينهار صدر مثلما انهار جدار
نار ان تفضحنا الشمس وتمحونا الظلال ..
انت وغد ، الف عار
الف عار ..

انت طفل لا ابالي عنيد
انت لا تسمع الا ما تريد
وغدا ينهار صدر ، وغدا ينهار سد من حديد
انت وغد
انت طفل

انت لا تسمع اصدا انهارات السماء ..

اياد - « محاولا تهدئة سلوى » - :

انا لا ٠٠٠ لا لست وغدا
انا حب
انا لا احمل حقدا

انا في عيني غيم من يسوع
حنط الماضي في سلة خوص
واحال الالم مجدا

انا حب ، انا لا احمل حقدا ٠٠٠

وبرى انا لا افهم غير الليل لليل طقوس

وشموع وعبادات مجوس

وبسيط مثلما الماء بسيط

وبرى وطبيعي اداء

انا لا اسمع اصدا انهارات السماء

« فضحكت سلوى وكأنها لم تكن عصبية قط »

وبرى انا لا افهم ان يكتبنا الليل ويمحونا

النهار

وتعالي (وجلس)

واشربي (وأشار اليها بالجلوس فجلست

امامه بشوشة)

نستهلك الوقت فلا يمضي وحيدا

وليكن ما كان من امر اندحارات وعار

جلس اياد وسلوى في بيتها ذات عشية باهية
فضاء السهرة في مكان خارج البيت ٠٠٠ وانغمسا في
الشرب والتدخين والاصفا الى فتيزيا يتهوفن .
مد اياد بصره متطلعا في الشباك وكأنه يتابع فصلا
من فصول مسرحية في الفضاء ٠٠٠ وتعلقت عينا سلوى
به موقعة بيدها مقطعا من الموسيقى وكأنها توقع تأملاته
وشروده في الفضاء ٠٠٠

واختلط في نظرات سلوى التهاك واللوم والعتاب
وعدم الصبر على اسغراق اياد في التأمل والانغماس
في اللحن ، فقامت ومدت له كاسا ليشرّب . لكنه لم
يتنبه اليها ولم ير الكاس .. وانفعلت سلوى وهاجت
بها سورة من غضب ، فرمت الكاس وحطمتها فوق
الاسطوانة ، فتوقف اللحن فساد الغرفة سكوت
مطبق ٠٠٠

والفتت اليها اياد بابتسامة هادئة ولم يقل شيئا
٠٠٠٠ وتوجهت اليه بهزاج بلغ اقصى حدود العصبية
وحدة الطبع :-

الف عار ٠٠٠٠ الف عار

نكتب الليل ويمحونا النهار

وغدا تفضحنا شمس المدينة

وغدا ينهار صدر مثلما انهار جدار

الف عار

« فقام اياد ووضع كفيه على كتفي سلوى وكأنه
يهدي طغلة هاجت بلا سبب ٠٠٠

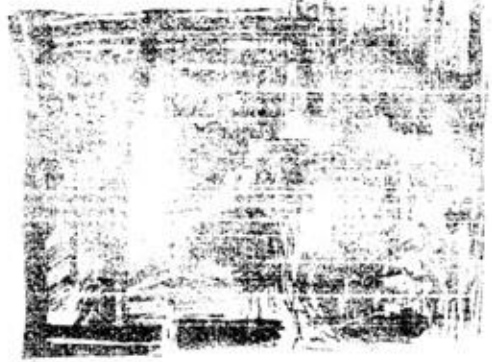
سلوى - « معاتبة بمزيج من دغابة وغنج » :-
 وبسيط وتحب اللبن الرائب بالليمون صيفا .
 « واتكات بدلال وكانها تحاول استرجاع وتذكر
 شئ رائع ... واعتدلت في جلستها بحركة
 طفولية ... وقربت وجهها الى وجه اriad » :-
 قلتها لي ... قلتها ذات شتاء
 « واتكات ثانية بادء طفولي » :-
 وتحب النار نار الحطب الاخضر والبرد شديد
 « واستغرقت في ضحكة طفولة سعيدة » :-
 قلتها لي ذات صيف ... قلت لي ماذا ازيد ؟
 قلت نار الحطب الاخضر في عز الشتاء

اياد - « مستانسا بسلوى التي اتكات واغمضت
 عينها اغماضة الراحة والانسجام نافثة دخان
 السجارة بنعومة حالة » :-
 واحب الماء ماء
 واحب الماء في الصيف كثيرا
 واحب الليل ليلا
 واحب البسطة

سلوى - « جامعة بين افراح الطفولة وغنج النساء
 في الاداء ... واياد ينظر اليها كما يتأمل المرء
 طفلة عزيزة مشاكسة »
 وغبي مثل شحاذ خجول وتحب الفقراء
 وتحب الطين طين الارض طينا
 قلتها لي ، قلتها ذات شتاء ...
 وعلى صدرك خططت مصري
 شمس مشتاي وصيفي
 وقساتين مصيفي
 ونعالا اخضر اللون واقراطا صفارا
 وبرات مصير
 ورطوبات رمال

(واغمضت سلوى عينها اغماضة حالة)
 يا رؤاي يا رؤاي
 انا في حضنك آمنت وفي عينيك اوجاع صباي
 وعلى صدرك خططت مصري
 شمس مشتاي وصيفي
 وقساتين مصيفي
 ونعالا للرمال ...
 وتهب الريح بالفستان اعري
 وانا بك تعال
 آه شعري شعته الريح للمه تعال ...
 (واشتدت اصداه تسمعها سلوى ولا يسمعها
 اياد) :-
 الف عار .. الف عار .. الف عار
 (فوقعت سلوى مذعورة وتفجرت غيضا والماء) :-
 الف عار .. الف عار .. الف عار

انت طفل ... انت لا تعرف ما معنى الظلال
 انت لا تسمع اوجاع انهيارات السماء
 وبري انت لا تسمع اصداه السماء
 وغبي انت لا ترعبك الاصداه يا حبي اياد !
 (وترجع الاصداه فتسمعها سلوى ولا يسمعها
 اياد) :-
 الف عار .. الف عار .. الف عار
 اياد - (بادء فيه بساطة وبراء وكبرياء) :-
 انا لا ، لست غبيا بل بسيط
 فاجلسي الان رجاء (فجلست امامه)
 واشربي نستهلك الوقت فلا يمضي رخيصا
 وليكن ما كان من امر انهيارات السماء
 (وناولها كأسا فاخذته ، واشتدت اصداه
 تسمعها ولا يسمعها اياد ، فرمت الكأس جانبا
 حين بدأ اياد يشرب من كأسه) -
 انت وغد يا اياد
 (وضع كأسه جانبا مستغربا ثورتها المفاجئة
 ومصغيا اليها برفق) :-
 انت وغد همجي لا ابالي عنيد
 انت لا تسمع الا ما تريد
 وغدا ينهار صدر
 وغدا ينهار سد من حديد
 وغدا تفضحن شمس النهار ..
 الف عار .. الف عار
 نحن اثنان اذا جاء النهار
 واذا الغفران ذل
 واذا الحب عزاء ..
 (اصداه تسمعها سلوى ولا يسمعها اياد) :-
 وبري هو لا يسمع اصداه انهيارات السماء
 اياد - اطمئني (محاولا تهدئة سلوى)
 اطمئني ، لاتخافي قبل ان تنقض اهرام ويبدو ،
 - مرفرعون كما لا كان من قبل ولا كانت جنان ،
 وخطايا خلق الشيطان كي يحمل عبثا
 لا يطيق الرب ان يخلق ذنبا
 لا ولا يسأل عبدا
 قبل ان يخلق شيطانا وانثى
 ويسوى التين اثما
 وتكونين امرأه ..
 واسمعيني
 اسمعيني يا امرأه !
 بعض من يحمل احسانا خطايانا مسيح
 بعض من يحمل اغواء خطايانا نساء
 بعض من يشفع للعبد رجال انبياء
 ويظل الذنب اغواء شياطين واغراء امرأه ..
 فاشربي (يرفع كأسه ويدعوها للمشاركة

الف عاز ٠٠ الف عاز ٠٠ الف عاز
 سلوى - « واضحة رأسها بين كفيها » -
 الف عاز
 اباد - « بشيء من جدية لا تخلو من خفة » -
 انت تهذين كثيرا ، اى عاز ؟
 اى عاز ؟
 اى عاز ان يكون السم في الحيات سما
 ويكون الماء في الانهار ماء
 واريح الورد عطرا
 ويكون الليل ليلا
 وتكونين امراه ؟
 سلوى - (مع ابتسامة ساخرة ومتأللة) -
 ويكون العمر يا كذاب دعوى ندعيها
 (وانفعلت) -
 ندعي غير الذي كنا وكنا عناء
 ونواري الف الاف وعارا في جدار
 ونغطي كل اثار اندحار
 ونغطي بشباب الكذب الملاق وعناء السنين
 ونخاف الناس والجيران كل الاقربين
 ونغش الابعدين
 ونغطي الف الاف وعارا
 خشية الصدق وكى لا
 يفرح الجيران انا مثلهم زيف ووهم
 مثلهم فى ورطة ظلان ان جاء النهار
 الف عاز ٠٠٠٠ الف عاز ٠
 اباد - « محاولا تهذئة سلوى بلهجة فيها عطف وتفهم
 وكبرياء » -
 اطمئني ، لا تخافي قبل ان تنقض اهرام ويبدو
 سر فرعون كما لا كان من قبل ولا كانت جنات
 سلوى - هذيان ٠٠٠ كل هذا هذيان
 انت محموم وتهذي ٠٠ كل هذا هذيان
 انت محموم من التيه ومن تسع سنين باردات
 اباد - (مستفهما بلهجة واثقة) -
 اتقولين ، وحمى الحب في عيني نار ، باردات؟
 سلوى - (وقد خفت حدة انفعالها) -
 هي حمى الشك والريب وسوء الظن ،
 لا تعرف حبا ،
 انت لو تعرف حبا لسألت الان ما معنى
 الظلال
 وصرخت الان : عاز الف عاز
 نحن اثنان اذا جاء النهار ٠٠
 « اصدا تسمعها سلوى ولا يسمعها اباد » -
 الف عاز ٠٠ الف عاز ٠٠ الف عاز ٠
 سلوى - « متجاهلة الاصدا » -
 انت لا تعرف ما الحب ولو يسود نجم

(فتستجيب)
 تسهلك الوقت فلا يمضي وحيدا
 واشربي نستعجل العمر فلا يمضي بطينا
 واشربي صيري امراه
 يا امراه
 انا لا اشبع من قول امراه
 سلوى - (مازجة في لهجتها الدلال بالمشاكسة و اباد
 يصغى اليها باستنناس)
 انت وغد همجي ساذج العينين عر قروي
 ساذج فلسفك الدهر انحلالا
 وغبي انت لا تعرف ما معنى اشتعال
 الشطوط
 واحتراقات البحار
 وانطفأت النجوم
 انت طفل
 انت لا تعرف معنى ان يموت البيدر الاسمر
 جوعا والعصافير تحوم
 وبرى ، انت لا تسمع اوجاع انهيارات الفضاء
 انت لا تسمع اصدا ولا تفهم آلام الظلال
 اباد - (بلطف وبساطة وبرود)
 انا لا افهم غير الليل ان زالت ظلال
 ومجى ، الليل لا يعدم ظلا
 انما الليل امتدادات ظلال
 سلوى - (وقد تسرب اليها شيء من جزع)
 الف عاز ٠٠٠ الف عاز
 انت طفل
 انت طفل لا ابالي عنيد
 انت لا تسمع الا ما تريد
 انت لا تسمع اوجاع انهيارات السماء
 « وضجت اصدا تسمعها سلوى ولا يسمعها
 اباد » :

لا ولو شاب غراب
لا ولو يبيض قار
الف عار .. الف عار
وقضايانا انتحال

اياد - « مظهر البراءة بثقة وكبرياء » :-
انا لا افهم ما معنى قضايانا انتحال
انا لا افهم ان يكتبنا الليل ويمحونا النهار
انا لا افهم ما معنى انهيارات السماء
انا لا افهم شيئا
انا لا افهم رطنا
انا لا اوم ما معنى قضايانا انتحال

سلوى - « وقد اعتدلت في جلستها بحزم » :-
اذن اسمع ، كان صيفا رائع الطلعة حلو
الشمس دفنا
كان من اجمل ما في العمر وهما
كان ضحيانا رخيا
والتقينا
وانتحلنا صفحة بيضاء لا خبرة فيها
وادعيناها حياة لكلينا
وتواطانا حفرنا الف بشر
ودفنا الف حب

اياد - « مبدلا مجرى الحديث » :-
وجرى الزورق مثل البط في الشط اختيالا
سلوى - « مبتسمة » :-
انت وغد
اياد - « يرفق » :-
امهليني

سلوى - « بنزق طفولي » :-
انت بدلت حديثا

اياد - « بثقة وهدوء » :-

انا ما بدلت مجرى لحديث
انا نهر ابدا ما عاف مجرى

« وظهر الاستثناس على وجه سلوى حيث
استأنف اياد الحديث » :-

وبدت في زرقة الغسمتان الوان السماء
ثم هبت نسمة رف الشراع
« ولعلت افراح صبحكات في عيني سلوى وقد
انصهرت في الاصفاغ الى اياد » :-
حب مسك وتبادلنا الهوى رشات ماء
واختبانا تحت صفصاف حيي
وشربنا مرتين

واكلنا حفتني كرز شهي
وانتشينا الحب رفات شرع

سلوى - « متهاكة » :-

انت حب .. انت مجد .. انت ليل ونجوم

وسماء

اياد - (مواصلا الحديث متجاهلا سلوى ومتطلعا في
القضاء) :-

وانتشينا يسكر الاطفال من رشات ماء
سلوى - (بسعادة طاغية وقد اغمضت عينها حاملة) :-
انت حب

اياد - (ملتفتا اليها) :-

انا وغد
انا لا اسمع الا ما اريد
وعتيد

انا لا افعل الا ما اريد

وبرى انا لا اسمع اصداه انهيارات السماء

سلوى - « متهاكة » :-

انت رب

اياد - « مبتسمة » :-

انا لا ، لا لست ربا

اسمعيني !

وجرى الزورق والنجم وصف التوت في الماء

حريرا

ورفعنا طرف الفستان في الشط شراعا
وعبرنا النهر ذلك النهر في الليل حيارى مرتين
واختبأنا تحت صفصاف حبي
واطل البدر يحمر على النار نحاسا
واشتبكنا امتدت الاناق تصهال خيول
واقفنا ، البدر يخضر حشيشا
واشتبكنا ، الحرب ماء
وانتشينا يسكر الاطفال من رشات ما .

سلوى - (وقد استبد بها التهالك) :-

وسمعنا الجاز يشتد ويرتد ويحتد صهيلا
اياد (ضاحكا) :-

هو هذا ... اسمحي لي

انا لا اذكر الا ما اريد ...

وتركنا الزورق المسحور في الشط خجولا

ومشينا الجاز في اعراقنا تصهال خيل

واقتربنا الجاز نار

واشتبكنا الحرب تصهال خيول

وتلقاني هنود

يطلبون الاسم مني والشهود

ويريدون الهويه

واعترافا بتفاصيل القضية

سلوى - (مستغربة المفاجأة) :-

اي اسم ؟! وشهود وهنود ؟!

اي اسم وهويه وتفاصيل قضيه ؟

اياد - (يشعل لسلوى سيجارة ويشعل لنفسه

سيجارة وينفث الدخان عاليا محاولا استجماع

قواه وكأنه يهم باذاعة سر واعتراف خطير) :-

اسمحي لي ...

خرجوا من طبل ذاك الجاز في هودج فيل

سلوى - « مندهشة » :-

خرجوا من طبل ذاك الجاز في هودج فيل ؟؟

اي طبل ؟ اي جاز ؟ اي فيل ؟

اياد - (بحزم) :-

اسمحي لي ...

كنت اذ ذاك صغيرا

ابن ست او يزيد

(واستأنف الحديث) :-

واناخوا فيلهم في مرج ربحان وزعتر

ومشوا نحوي حريرا

ومشوا مسكا وحناء وعنبر

قلت من ؟؟

قالوا كبار امراء

قلت اهلا

واقفت النوم في عيني تكبيرات عيد

كنت طفلا ابن ست او يزيد

سلوى - (مستأنسة ومستطلعة باهتمام) :-

كنت طفلا ابن ست او يزيد ؟؟

اياد - (مستأنفا سرد الحكاية متجاهلا السؤال) :-

ومشوا نحوي خفانا

قلت من ؟ - قالوا هنود

قلت اهلا

سالوني انت من ؟ قلت غريب

واحبوني كثيرا ، سالوني :

انت هل تستيق الاحداث هل تقتل ربا

خشية الكفر اذا اظلم الطريق ؟

قلت لا ، اني فلان

انا ! ماعلك ورودا

خشية الجوع ولم اقرأ كتابا

خشية الجهل ولم احرق علامات الطريق ..

واحبوني كثيرا سالوني عن تفاصيل القضية

عن موات الحب في طاسة شحاذ خجول مات

جوعا في دروب الكاظميه ..

قلت لو يجيد نهرا

- قلت لو تكذب اصداك ولو يكذب غيب

نشيننا ضد طبع الماء في الشط مسيحا

وانتهت كل تفاصيل القضية

سلوى - هذيان ... كل هذا هذيان

محض اصداك من الشعر واحلام صبي

ليس هذا بمحال

قد مشينا ضد طبع الماء في الشط دهورا

وبقينا اشقياء

« اصداك تسمعها سلوى ويسمعها اياد » :-

كنتما وازيتما الحق ادعاء

كنتما زورتما الفا اناجيلا ، وكفر

كل تزوير لحرف في كتاب

سلوى - هالك اسمع ما يقولون تأمل

« اصداك تسمعها سلوى ويسمعها اياد » :-

ويهيج الوهم في الرأس غبارا

كلما اشتد على الجدران هدم

وبقايا الهدم ظل للجدار

انتما زورتما عمرا ونار

كل تزوير ليوم في الحساب

اياد - « مستخفا » :-

محض اصداك من الغيب واضغات كلام

محض لغو لفظ تخريف جن

ابدا ما كانت الدنيا حروفا في كتاب

سلوى - هم حفاظ ويقولون الذي قد كتبوا ؟

انها اصداك حق وتفاصيل حساب

« اصداك تسمعها سلوى ويسمعها اياد » :-

انتما زورتما حبا وسلوى واياد

سلوى - (جزعة) :-

اي سلوى ؟ اى شىء في كتاب عن اriad ؟

محض لغو لفظ تخريف جن

ابدا ما كانت الدنيا حروفا في كتاب

(اصداؤه تسمعها سلوى ويسمعها اriad) :

انا سلوى ولدي اليوم الاف بقايا من رجال

سلوى - (وقد استبد بها الرعب) :-

من تراها يا اriad ؟

(يظهر شيخ سلوى بزي راهبة فتراه سلوى

من حيث لا يراه اriad) .

انا سلوى

(واختفى الشيخ واستمرت الاصداؤه) :-

انا سلوى ولدي اليوم اوجاع حديث لا ياد

انا سلوى املك الماضي حقا لا ادعاء

وحياة لا اغالط انتحال

« يظهر شيخ سلوى محاطة برهبان قد اطلقوا »

خجلا فرأت سلوى الشيخ من حيث لم يره

اriad واستبد بها رعب »:

الف عار .. الف عار

انت لا تعرف اوجاع اختلاطات الظلال

اriad - اي اوجاع اختلاطات ظلال ؟؟

« يظهر شيخ سلوى بزي راهبة تتناول كتابا

من على رف في مكتبة والى جانبها اriad يتناول

كتابا فترى سلوى الاشباح من حيث لم يرها

اriad فتصرخ بوجهه جزعة » :-

انت طفل يا اriad

انت طفل لا ترى الاشباح لا تدرك آلام

الظلال

« اصداؤه بصوت سلوى المسرحي تسمعها

سلوى ويسمعها اriad » :-

انا سلوى ولدي اليوم اوجاع حديث لا ياد

سلوى - « مصطنعة الهدوء واللامبالاة » :-

محض اصداؤه من الغيب وغث من كلام

اriad - « وهو يزيد كأس سلوى وكأسه » :-

هم حفاظ « فرفع كأسه حيث ظلت سلوى

جامدة امامه » :-

ويقولون الذي قد كتبوا

سلوى (وقد استبد بها الجزع) :-

بدلوا الان وخانوا

بدلوا الان وخانوا

انا احيا انا احيا

انا سلوى

انا ما لفقت ما زورت حبا

« وضجت الغرفة باصداؤه » :-

حبذا لو تكذب الاصداؤه يا سلوى ولو يكذب

غيب يا اriad

انما نحن حفاظ

نحمل الماضي دوما في كتاب

ولدينا اليوم احصاء تفاصيل الحساب

« يظهر شيخ سلوى بهيئتها المسرحية مع

رهبان يبدو عليهم الخجل والاحساس بالاثم

فترى سلوى الاشباح من حيث لا يراها اriad »:-

سلوى « وقد بلغ بها الرعب مبلغا موجعا » :-

انت طفل يا اriad

انت لا تعرف اوجاع انصداعات الفضاء

لا ولا تفزعك الاشباح تقطيع سيفوف

واصطكاكات زجاج

(يظهر شيخ سلوى بهيئتها المسرحية في عيادة

طبيب وهي تنتحب بشدة والطبيب يجس

نبضها ويجري عليها الفحص ويواسيها

فرأت سلوى الاشباح من حيث لم يرها اriad

.. واختفت الاشباح) :-

سلوى - (تخبيء وجهها بكفيها وتنهار صارخة):-

كذب هذا وتلفيق خيال

الفصل الثاني

« اriad وسلوى يدخلان حانة هادئة نفس الليلة

وقد طفق وجههما بالبشر وتقدم الساقى

في خدمتهما فامرهم اriad » :-

مكاننا قصيا قصيا

« ومشى بهما الساقى الى زاوية حيث استقرا

فامر اriad الساقى » :-

جن وما

« امثل الساقى الامر وانصرف »

سلوى - « موجهة الحديث الى اriad بدلال وتهالك » :-

وشعر

اriad - « مستبشرا » :-

وبقايا شمعة والفجر طفل

سلوى - « وقد ضحكت عينها فرحا » :-

وعن الذئب الا تذكر شيئا ؟

« وحضر الساقى فوضع المشروب وعدته على

المائدة وانصرف » :-

اriad - « وهو يصب كأسا لسلوى وكأسا لنفسه »:-

اى ذئب ؟ اى ذئب ؟

اشربي (ويرفع كأسه)

سلوى - (رافعة كأسها) :-

نستهلك الوقت فلا يمضي رخيصة

اriad - « وهو يحط الكأس على المائدة وقد اشتد انتباه

سلوى اليه » :-

كان ذئبا .. كان ذئبا .. كان لا اذكر
شيئا !
كل ما اذكر لا يجديك بعد اليوم نفعاً
« وتغيرت ملامح وجه سلوى وطفعت عليها
الجدية ، وعلامات التأمل والاستغراب وهي
مصغية الى اياد بنظرات غائبة ومستغفرة في
نفس الوقت » :-
كل ما اذكر قد بردت عرقاً ؟
وصحوت اليوم بعد السكر عمراً
انا بعد اليوم من غيب اتيت
افهميني انا من غيب اتيت
من بلاد لا يموت الناس فيها مرتين
من بلاد ما اتى منها احد
من بلاد لا يحب الناس فيها مرتين
من حريق الروح في هذا الجسد
سلوى - « مستطلعة بفهم واستغراب » :-
من بلاد لا يحب الناس فيها مرتين ؟
اياد - من بلاد ما اتى منها احد
سلوى - وقد تحولت فجأة الى حالة مزاجية حاملة :-
هالك دخن « وهي تناوله سيجارة وتأخذ لنفسها
سيجارة » :-
انا من تدخينك الحالم اسكر
لا تفكر
« اشعل اياد السيجارتين » :-
لا تفكر
هاك اسكر !
« ورفعت سلوى كاساً داعية اياد ليشرب
فاستجاب ورفع كاسه مصغياً اليها » :-
هاك اسكر
انا من هزتك الفنجان اسكر ...
لا تفكر ... لا تفكر
لا تفكر انا في تفكيرك الشاسع اغرق

اياد - (متجاهلاً كل حرقه وغنج سلوى) :-
كان ذئبا
كان ذئبا ملا البر عواء من جراحات نساء
ويغني للنساء
يعطش الجرفان في نيسان موتاً واحتراقاً
يعطش الجرفان نسقي الماء ماء
سلوى - « رافعة كاسها وداعية اياد ليرفع كاسه »
اذن اسكر
« وشرباً حتى ثمالة الكاسين وجلساً بعض
لحظة ينظران الى بعضهما وكأنهما لا يدريان ماذا
يفعلان ، فقامت سلوى وجلست واعتدلت في جلستها
وقالت باداء حالم » :-
صب اكثر
« وايتسم اياد خفيفاً وهو ينظر الى سلوى
بغور وانعاش وهي نصف مغمضة العينين
وتحلم » :-
صبها لي مثل اوجاع انصداعات السماء
صب صرفاً
صبها لي فكرة طائشة من شفتيك
صب صرفاً صب اكثر
انا من هزتك الكاسات اسكر
صبها لي جنبذاً في بطن ورد
صبها لي فكرة من اصبعيك
صبها مثل فضيض الماء في الثيل كئ ، صب
لذعا
صبها لذعا كأوجاع صباي
صبها لي ! يا رؤاي ! يا رؤاي
اياد - « يملأ الكاسين بغرور وانعاش » :-
كان ذئبا ملا البر عواء من جراحات نساء
ويغني الماء ماء
يعطش الجرفان نسقي الماء ماء
سلوى - « وهي منغمسة في حالتها المزاجية
الحالة » :-
يعطش الجرفان نسقي الماء ماء ؟
اذن اسكر .. صب اكثر
صبها مثل فضيض الماء في الثيل كئ
صب لذعا
صبها لذعا كأوجاع صباي
اياد - (متجاهلاً تهالك سلوى) :-
كان ذئبا ملا البر عواء من جراحات امراه
سلوى - « منتبهة » :-
أو للذئب امراه ؟
اياد - (باداء طبيعي) :-
لم لا ... ان انشاء امراه
مثلما انثى العصفير امراه
مثلما انت امراه

يا امرأه

طفلة رائحة كل امرأة

« رفعت سلوى الكاس وشربت نصفها في توحش
ظاهر واعطت البقية لاياد فشربها بهوء ثم اعطاها
كاسه لتشرب لكنها افرغت الكاس تحت المائدة
وارجعته فارعة امام اياد مفرقة » :-

هاك خذها انها كل الحياة

اياد - (وهو يملأ الكاسين وكان شينا لم يكن) :-

كان ذنبا ملا البر عواء

وتوارى خلف جذع النخل مقرورا ودارى كبرياء

وتلوى مات مهجورا وحيدا

مثل حب مات في حضن امرأه

سلوى - « مستطلعة الامر ومستزيدة من الخبر » :-

ولماذا ملا البر عواء

وتوارى خلف جذع النخل مقرورا ودارى

كبرياء ؟

ولماذا مات مهجورا وحيدا

مثل حب مات في حضن امرأه ؟

(وقبل ان يهم اياد بجواب ضجت الحانة

باصداء) :-

ما تقولون عن الذئب يدجن

وعن المجروح في الظلمة يلعن

ما تقولون اذا جف السؤال ؟

« اياد وسلوى يقفان بخشوع ويقرآن » :-

يعطش الجرفان نسقي الماء ماء

« ويجلسان »

« اصداء تسمعها سلوى ويسمعها اياد » :-

بندنا الان روايات اساطير عتيقة ؟

وتوارىخ لا يام سحيقة

عن مواات الحب عن ذئب عنيد

ملا البر عواء

ضج يبكي بعظامه بج ظلمه

آه قد هاجر اهله

قبل ان يلتم جرحه

« اياد وسلوى يقفان ويقرآن بخشوع » :-

وليكن ما كان من امر شجون

وافانين غموض وظنون

وتقاويم متاهات سنين

وليكن ما كان ، نسقي الماء ماء

يعطش الجرفان نسقي الماء ماء

« وجلسا في اهتمام ووجوم وساد الحانة

صمت وذهول قام بعدها رجل مجهول وامرأة

مجهولة من مائدة في زاوية الحانة وقرأ حيث

تعلقت بها عيون سلوى واياد في استغراب » :-

وليكن ما كان من ابحر في فنجان شاي !

وطغى الاعصار واصطدنا نجوما وهلالا

وابتنينا الهرم الاكبر في قلب السماء

ورجعنا الشاي شاي

« وجلس الغريبان وقام اياد وسلوى واجابا » :-

نحن ابحرنا ، دوار البحر شك

ورجعنا الماء ماء

واستوى الفلك على الجودي في كأس نبيد

وتوارت مقلتا باصرة العراف في نجم قصي

ورجعنا الماء ماء

واستدار الخوخ طاشت مقلتا باصرة العراف

عراف المدينه

وبكت كل الفوانيس انتحابا

وبكت كل الشبايبك حزينه

« وجلسا »

« وقام الغريبان وقرأ » :-

واستدار البيدر الاسمر تبنا

« وجلسا »

« وقام اياد وسلوى وقرأ » :-

واستدار الخوخ مرا

واستدار الخوخ وارتجت شفاء تتصور :

بيننا متر وشبر

ولهاث الشوق بر وبحار ليس تعب

محنة الانسان اشواق وجسر يتكسر ؟

هو شوق كلما جوع يكبر

« وجلسا وقام الغريبان وقرأ »

مثلنا اعمارهم زيف ووهم

انهم في ورطة حتما يدارون شقاء لا مناص

ثم يبتون كما نبني حياة في جدار

الف عار ٠٠ الف عار

نحن اثنان اذا جاء النهار

وغدا تقضحنا شمس المدينه

مثلما يشتعل الربان في اليم على ظهر سفينه

وغدا ينهار صدر مثلما انهار جدار

الف عار ٠٠ الف عار

(وجلس الغريبان يدخنان ويشربان ويصغيان

خلسة الى سلوى واياد)

سلوى - اي عار ٠٠ اي عار

اياد - عاز ان يكتبنا الليل ويمحونا النهار

عار ان ينهار ليل في ظلال

سلوى - (مستيشرة) :-

عار ان ينهار ليل في ظلال ؟

اياد - (متراجعا) :-

انا لا استعبد الناس بوهم

سلوى - (ضاحكة) :-

انت لا تستعبد الناس بوهم ؟

انت وهم

محض اسم مثل هند وصفيه
محض شيء عنصر في بيتي شيء مريح
فاستريحي ، لا تلجي ، ودعيني استريح
سلوى « بمراة » :-

انا لا ، لست شيئا
انا ذات كبرياء تتكامل
انت مشروع جريح يتساءل
فتعقل انا ارجوك تعقل
ادرك الامر تدبر
نحن لا نقبل انسانا كما نقبل شيئا
نحن لا نقبل غيبا يدخل الحاضر حيا بشريا
نحن ذات .. ذكريات تتكامل ..
انت لا تدرك معنى ذكريات تتكامل !
اياد - (وقد استبد به الطيش والنزق) :-

انت بعد اليوم تخت
واللقاءات شفاء
وانحناءات امراه ...
وليكن ما كان من امر جراح تتساءل
ومشاريع قرار يتكامل
وليكن ما كان يا انت امراه
ابله من فلسف الليل اذا انت امراه ..
واسمعي افهميني ! انا ما الماضي وشاني ؟
ابدا لست الدنا ، هذبت طبعها
وتأدبت وقد بردت عرقا
انت بعد اليوم سلوى
عنصر في بيتي شيء مريح
ذرة في ضجة الدنيا وانس في حياتي
اي شيء كان في الامكان ان يصبح انسا في
حياتي ،
واشربي نستهلك الوقت فلا يمضي بطيئا
وليكن ما كان من امر حسي خاب ان يملك
كلا عف عن بعض وداري كبرياء زائفه
سلوى (منتحبة) :-

انا سلوك التي قد كنتها عمرا ونورا
اياد - كنت وهما ، كنت طوع الوهم نارا في عروقي
وانا اليوم

سلوى - جنون
اياد - ابدا لا ... حكمة
سلوى - بارعة التبرير في الخسران دوما
« وكفت عن البكاء » :

انت وغد قروي ساذج فلسفك الدهر انحلاله
اياد - « بلهجة متحدية » :-

او سنحل اذا قد صرت شيئا عبدة طوع بناني
وخيالا لا تطيقين جلوسا في قيامي
سلوى - قروي ساذج فلسفك الدهر انحلاله
اياد - وتظلين خيالا ... صرت ظلا

اياد - انا لا ... لا لست وهما

كنت وهما
كنت اذا اسألك الماضي تفصيلا وعدا ..
وتغيرت تبدلت وحررت مزاجا
من شؤون الناس حررت كيانا
ليس لي ان الزم الناس بوجه هو ظني
ويظن هو وهمي
انا لا يمتعني ان يخدم الناس البعيدين ظنونا
من تصاوير خيالي
انا قد بردت عرقا
وتغيرت تبدلت وحررت مزاجا
انت لا ينفعك المعسول من قول فقد وطدت
صلحا مع طبع الشيء والاشياء للاشياء طبع
غير طبيعي
انا لا اسأل شيئا

سلوى - (بحزم) :-
هذيان .. كل هذا هذيان
كل هذا محض تبرير لعجز
محض دعوى خاسر لم يستطع ربها لكل
عف عن بعض وداري كبرياء زائفه

اياد - « بلهجة محاكمة جادة » :-
اي تبرير لعجز
اي دعوى خاسر لم يستطع ربها لكل
عف عن بعض وداري كبرياء زائفه

سلوى - « وهي تبتسم ابتسامة انتصار » :-
عجزنا ان ندخل الماضي في الحاضر غفلا من
حياة

عجزنا ان نجعل الماضي ييسا ومواتا
اياد - « متهربا من قوة محاكمة سلوى » :-
ليس يجديك احتيال للقضية
انت بعد اليوم انثى ، محض انثى

لاتطيقين - ولو دعوى - جلوسا في قيامي
فلقد دجنتك اليوم واوثقت رباطا
سلوى (منفعلة) :-
انت وغد

اياد - « ببرود قاتل » :-

انا لا ٠٠ لا لست وغدا

انا شيء مثلما الشمعة مثل الكأس شيء
انا لا أحمل اعباء من التاريخ لا اسأل انسى
غير ما يسعفها الليل من الشوق ووجد
يستزيد النار وقدا
انا حب

انا لا احمل حقدا

انا شيء مثلما المصباح شيء
فاذا راق الهوى عفوا فقري واستنيري
واذا شئت ظلاما ، انا شيء ، اطفئيني
انا شيء
انت شيء

انا لا احلم ان ارغم شيئا ٠٠٠

انت شيء (مشيرا) الى وردة على المائدة) :-
مثلما الوردة شيء (مشيرا الى المصباح) :-
مثلما المصباح (مشيرا الى الكأس) :-
مثل الكأس شيء

انت بعد اليوم سلوى

سلوى - انا لا ، لا لست شيئا

انا ضلع من ضلوعك

انا ايامك ساعات ولوعك

انا فى عينيك اعوام جريحه

عشرة عشرون الف لا نهايه

وقضايانا حكاية !

وعلى عينك آثار ذبيحه

انا لا ، لا لست شيئا

اعترف بي لافضيحه

اياد - كنت ضلعا في متاهات دروب الغيب في طيش

حياتي

كنت وعما فى محاريب انحرافات تقاي وخطاها

في صلاتي

« يقف الرجل الغريب ويردد لصاحبه » :-

كنت ضلعا في متاهات دروب الغيب في طيش

حياتي

كنت وعما فى محاريب انحرافات تقاي وخطايا

في صلاتي

« وجلس الرجل الغريب مستانفا الحديث مع

صاحبه وحيث استرق اياد وسلوى السمع » :-

لو تموتين من الاغواء لا ارهن نفسي

لحياة الغير لا ارهن نفسي

انا لا استعبد الناس بود هو ودي

انما الود وحيي وافانين ولوعى
بعض بعض من طباعي
مثلما النور طباع في شموعي
واستنيري انت ان شئت والا اطفئيني
انا شيء

انت شيء

انا لا احلم ان ارغم شيئا

« وضجت الحانة باصداه انتبه اليها كل من

في الحانة » .

حبذا لو تكذب الاصداه يا سلوى ولو يكذب

غيب يا اياد

انما نحن حفاظ نحمل الماضي دوما في كتاب

فانسيا لا تذكرنا شيئا وعيشا انما الحق حياة

محض تحيون بلا وصف بلا شكل بلا لون ،

حياة

وسواء ذلك الانسان لو تكذب (صداه ولو يكذب

غيب

كذبت كل الحياة

فانسيا لا تذكرنا شيئا وعيشا

دونما وصف وتحديد وشكل

انها محض حياة

« يقف من في الحانة ويضجون » :-

ليس يجدينا انتحال

لو يزول الظل لا تفنى الجبال

(وضجت الحانة باصداه يسمعها الجميع) :-

ومغيب الشمس لا يعدم ظلا

انما الليل امتدادات ظلال

« ويجلس الجميع بخشوع وتضج الحانة

باصداه » :-

غرباء ٠٠ غرباء ٠٠ غرباء

غرباء من بلاد ما اتى منها احد

من حريق الروح في هذا الجسد

نزرع الهيل نغني لعروق الزنجبيل

ونغني الفجر يخضر هلالا

ونغني الفجر يخضر على الشطين في في النخيل

ونغني كلما احترت على الغمر غيوم :-

غرباء ، غرباء ٠٠٠ يعطش الجرفان نسقي

الماء ماء

(يقف اياد رافعا كاسه وداعيا بحرارة والبقية

يصغون اليه) :-

لك صليت وتمتعت على الكأس الدعاء

آه ما ابعد قاع الكأس وارتج الفضاء ٠٠

لك صليت ولو تدري دريت

ودنوت الان مني ما نأيت

وتقبلت الدعاء :-

نجني اللهم من قوم يذلون النساء

يملكون الحب بهتانا يلوكون الهواء
ويعشون الدوا ..

نجني اللهم من قوم يبيعون البنات
ويصومون يصلون كثيرا
ويكون بقايا السرقات
ويذكر الله يستجنون عيشا
ويبيعون الدعاء
ويبيعون الهجاء

ويعيشون على التهريج باسم الشعراء
(وجلس ايداد وخطف الحانة برق يعمي العيون
وضجت الحانة باصدا) :-

اطلبوا الفلس ولو في الصين قال الحكماء
(وساد الحانة ظلام دامس لا يرى فيه احد
احدا واستمر صمت دام دقيقة قام بعدها
ايداد داعيا) :-

واعني واعن ذنبا جريحا
واعن في الحي شحاذا مسيحا
(وبدأ النور يتسرب الى الحانة شيئا
بعد شيء) :-

واقفل الحب اذا شب كسيحا
واذا عز الشفاء
اذهب النار بنار
وعطورا بعطور
ونساء بنساء

(وجلس ايداد فقام الرجل الغريب مرددا
لصاحبه) :-
اذهب النار بنار
وعطورا بعطور
ونساء بنساء

« وجلس الرجل الغريب مطرقا برأسه وتابعته
صاحبه بنظرات متوجعة » :-

سلوى - « مخاطبة ايداد ومشيرة الى الغريبين » :-
مثلنا في ورطة حتما يعانون شقاء لا مناص
« واطلمت الحانة فجأة واشتد الظلام وضجت
الاصدا » :-

غرباء .. غرباء .. غرباء ..
« النور يتسرب الى الحانة شيئا فشيئا ودخل
رجال ونساء يمشون نياما وعيونهم مفتوحة
وتلمسوا طريقهم في الهواء الى مكان وسط الحانة
.. فاندھش كل من في الحانة وتسمر في مكانه
وبدا النيام يقرأون وايديهم ممدودة الى
الامام) :-

مات من يعلك وردا
خشية الجوع وتبا
للذي يأكل ان جاع الها في متاحف الطريق
سلوى - انهم قوم نيام يرطنون

ايداد - يحملون العمر في سلة احلام طنون
سلوى - ويعيشون حياة مسرحية

« انجھ النيام الى ايداد وسلوى وفراوا » :-
ان قبل الخلق والتكوين ماء

وارتداءات سماء وحقيقه ...
كان قبل الخلق والتكوين ماء وسماء وحقيقه
لم يكن اثم ولا كانت خطيئته ..
(وجلس النيام على قاع الحانة ، وقام ايداد وسلوى
والغريبان وردوا) :-

ان قبل الخلق والتكوين ماء وسماء وحقيقه
لم يكن اثم ولا كانت خطيئته
« وجلسوا وقام النيام مشيرين الى ايداد وسلوى
والغريبا » :-

انهم حقا يعيشون حياة مسرحية
(وخطف الحانة ظلام شديد واشتدت
الاصدا) ..

كان قبل الخلق والتكوين ماء وسماء وحقيقه
لم يكن اثم ولا كانت خطيئته
كان وجه اليازيء الخلاق رفات بريته
واستدار الكون احلاما اساطير سحيقه
وتظنون ظلالا

« وبدأ النور يتسرب الى الحانة شيئا فشيئا » :-
وخطايانا التي لم نرتكب اصل الحقيقه
« واطلمت الحانة فجأة وظهر برق خاطف
ثلاث مرات وظهر فيه شبح سلوى مع طيبب
يجس نبضها وهي تنتحب متوجعة ... ورأت
سلوى الاشباح من حيث لم يرها في الحانة احد
فانهارت صارخة اذ بدأ النور يتسرب الى الحانة
شيئا فشيئا » :-

كذب هذا وتلفيق خيال
« وساد الحانة ظلام »

الفصل الثالث

« ايداد وسلوى يدخلان بيت ناصر ونجاة بعد
مقادرة الحانة » :-

ناصر - شرف هذا وقد آنسما الدار وبشت
بكما

نجاة - جئتما بعد غياب
الف اهل بكما

ناصر - انها العاشرة الان وخفنا ان شيئا طارنا قد
عرض الليلة قلنا ربما لن تحضرا
ايداد - ابدا لا

انما سلوى هوا
والحت اننا ندخل في الحي مكانا

نجاة - ذلك البار ؟
 سلوى - وجددنا عهدنا
 نجاة - ادخلا اهلا وحبا
 بشت الدار وعدنا كلنا
 سلوى - او هذا كلنا
 نجاة - كلنا !
 سلوى - زينة راحت هباء
 نجاة - لم هذا ؟ ما تقولين ؟ لماذا ؟
 سلوى - ليس يجدينا غلاف يا نجاة
 عرفا سلعتنا

« يضحك الجميع في مرح ظاهر وتخرج نجاة
 مغاطبة سلوى » :-

اجلس الان وعندي خير انواع خمور الدير
 « فجلست سلوى وخرجت نجاة »
 زامر - اجلس يا اياد

(وجلس اياد وسلوى وناصر في انتظار عودة
 نجاة) :-

ناصر - « يقوم ويطوف على الزوار بعلبة سيجار » :-
 كنت في الدير (وهو يشعل السيجار) :-
 وكانت راهبه

« وجلس ناصر ورجعت نجاة بقينة خمرداكنة
 اللون »

ناصر - (مستأنفا الحديث)
 وتواطنا ، سرقنا واعترفنا

نجاة - « وضعت القتينة على المتضدة وجلست في
 استرخاء مغمضة عينيها في شبه غيبوبة مستأنفا
 كلام ناصر » .

ثم قالوا غسل الذنب فعدنا وسرقنا واعترفنا
 ثم قالوا غسل الذنب فعدنا وسرقنا واعترفنا
 ثم قالوا يغفر الله ذنوب العبد ان اخلص في
 القول اعترافا
 فاعترفنا وسرقنا ..

كان طفلا « مشيرة بيدها الى حيث يجلس
 ناصر »

كان طفلا دافي العينين لا يعرف ذنبا
 كان لا يعرف اغواء وحبا

كان عبدا مخلصا يعبد ربا ...

ثم نادت امانا ذات صباح اطارقوا الناقوس ناقوس
 الصلاة

رتلوا وارفعوها صلوات

صلوات لابخينا ناصر اوشك يزني

وتعجبت تحيرت طويلا : لم اكن اعرف ان المرء يزني
 وتساءلت بحر

ما الزنا رباه واشتدت بصدري

رغبة عارمة طاشت برأسي

وتحرقت لمجهول دفين
 وتجرات سألت النفس سرا
 لم لا أزني وبعض الناس يزني
 ناصر - « مستأنفا حديث نجاة » :-
 هو ذا فاسمعي سلوى وتابع يا اياد :-
 كنت غضا يافع العود بريئا
 ووجدت الناس خلف الدير يرعون قطعيا
 بينهم راعية ترسم حبا وحليبا
 وصلاة كلما تشرب ماء - وصليبا ..
 واذا اخطر خلف الدير كي اخلو بنفسي
 اجد الابقار خلفي مهرجانا
 خلفها راعية حسناء خذ هذا سناها
 « مشيرا الى نجاة وهي مسترخية في شبه
 غيبوبة حاملة » :-

ثم يستيقظ مجهول بنفسي
 ثم انسى كل ما في الدير انسى
 كل شيء غير عيد المولد الاعظم والعذراء انسى
 كل شيء غير شباك قصي ويسوع
 ينضج الشبوق على الشباك حبا وحنانا
 ويشيع البشر في الحي امانا
 وغفت في القلة الخضراء في عيني يسوع مجدليه
 « وتوجه الى نجاة » :-
 من بنا كان غويا يا نجيه
 من بنا غامر في الدير ومن خان القضية
 نجاة - (وهي مسترخية في سعادة طاغية) :-
 ان سلوى خير من تتقن للدير قضيه
 اياد - « مستغبرا » :-
 ان سلوى خير من تتقن للدير قضيه ؟

« وظهر الارتباك شديدا على سلوى » :-
 نجاة - كذب هذا وتلفيق خيال
 محض تلفيق حديث
 محض انس بكلام
 ناصر - محض انس بحديث وكلام
 انها دوما نجاة !
 كيف انتم ؟
 سلوى - اننا ..

« وضجت الغرفة باصداء في الحال »

انما واريتما الحق غبارا في جدار
 وغبار الشك قتل
 كلما نارت بقايا الهدم في الصدر غبارا
 ومجىء الليل لا يعدم ظلا
 انما الليل امتدادات ظلال ..
 وقضايانا سؤال :

هل يزول الطود لو زال الخيال
 « وضجت الغرفة بتريد اصداء » :-
 مستحيل ومحال
 انما الحاضر ظل
 ومجىء الليل لا يعدم ظلا
 في مغيب الشمس تنحل ظلال في ظلال
 « انهارت سلوى وغطت عينيها وصرخت
 جزعة » :-

كذب هذا وتلفيق خيال

« وسقطت مغشيا عليها فرفعها اياد ووضعها
 في حضنه حيث وقف ناصر واجما وذهبت نجاة
 تستدعي طبيبا بالتلفون » :-

احضر الان رجاء

احضر الان سريعا

اسعف الحال رجاء

بيتنا في الجهة اليسرى على درب الضباب

وعلى الباب فوانيس نحاس

وعلى العتبة آبار احتفال

تسع شمعات وضجت بخور في الضباب

(وغلقت) التلفون والتحت باياد تساعده راشدة

على جبين سلوى قطرات ماء .. حيث ظل ناصر

واجما لا يدري ماذا يفعل)

« دن جرس باب الدار ودخلت الخادمة بعد

لحظات مخاطبة نجاة » :-

احضر الان

ناصر - ليدخل

(ودخل الطبيب وجلس امام سلوى وجس

نبيضا فرفعت رأسها من على كتف اياد وهي نصف

مغمضة العينين ونظرت الى الطبيب وسألته بنبرة

متكسرة : -

هل يزول الطود لو تفنى الظلال ؟؟

الطبيب - « وهو يهم باخراج شيء من حقيبته موجهها
 الحديث الى اياد » :-

انها محموعة تهذي فلا تصغي اليها

كل هذا هذيان

سلوى - او في طبك غير الشمس ان غابت يغيب الظل

لا تعدم شيئا ؟

الطبيب - « وهو يضع المجرار في فمها موجهها الحديث

الى اياد » :-

كل هذا هذيان

انها محموعة تشكو انهيارا

انها تهذي بلا معنى ولا تذكر شيئا وساعطيها

دواء ...

دثروها عليها تغفو قليلا

انما النوم دواء

« وابتسم بلطف والتفت الى نجاة يهم بقول

شيء لكنها فاجأته معترضة على اسلوبه في

تبديل مجرى الحديث » :-

انها واعية فاصغ اليها

سألتك الحق لا علة فيها ، فاجبها

سألتك الحق هل يفضل ما في الطب فعلا عن

زمان

سلوى - « مدعية حالة الهذيان » :-

ثم هل في الطب ما يرجع ايامي فراغا

الطبيب - « متجاهلا سلوى وموجهها الحديث الى

اياد » :-

انها محموعة تهذي ولا تدرك امرا

(والتفت الى نجاة) :-

اسمعيني !

اننا ننتحل الناس انتحالا

ثم من بعد تمام الانتحال

ندعي الناس قريبين الينا

ونعيش الادعاء

ويظنون اناسا

ويظنون بعيدين كبعد الارض عن هذي السماء

واسمعيني !

واذا ما ابطل الواقع دعوى وخيالا

هاج فينا الشك ان الغير ما عاد اصيلا

ونسينا اننا ننتحل الناس امتلاكا

ونعيش الانتحال

محض دعوى ندعيها

ويموت الادعاء في انفصال الذكريات ..

واسمعيني

انما التوحيد توحيد ذوات في اشتراك

الذكريات

سلوى - (مفتعلة صفة الهذيان) :-

محض تخريف من القول هراء

نجاة (معرفة سلوى للطبيب) :-
هي سلوى اختنافي الديراد جئناك يوما نستشير
الطب هل يغسل عارا ؟
هل يزول الطود لو زالت ظلال ؟؟
سلوى - « تقف فزعة وتصرخ » :-
مستحيل ومحال
كذب هذا وتلفيق خيال
« وانهارت مغشيا عليها وساد الغرفة ظلام »

الفصل الرابع

« اياد وسلوى في بيتهما بعد عودتهما من
بيت ناصر وانجاة قبيل الفجر ، وقد وقفا ظهرا
لظهر وسط الغرفة لمدة دقيقة ، دقت الساعة
خلالها دقائق مشيرة الى الثالثة صباحا واختلطت
بصياح ديك ٠٠ واجهشت بعد ذلك سلوى بالبكاء
ووضعت يديها على كتفي اياد وبدأت تحل ربططة
عنته وتخطبه بنبرة قد اثر فيها السهر » :-

ولماذا قلت مهلا اخفضي الصوت قليلا لنجاة ؟
او كانت تقضح السر عن الدير اكانت ام تراها
تدعى الاخلاص للحاضر لاسر لديها ام تراها !! ٠٠
اياد - « مقاطعا » :-

لا ارى شيئا ولا اسمع شيئا
انت بعد اليوم اغلى
من بقاياك واغلى
من بقايا الدير اغلى
منك في التقوى وفي الكفر واغلى
منك في الاثراء والفقر واغلى
من تقاويم بلى راحت وولت
انت منذ الان سلوى
محض اني ومسررات امرأه
واسمعي !
اسمعي ٠٠ قلتها الفا والفا يا امرأه
ابله من فلسف الليل اذا انت امرأه
سلوى - « وهي تبتعد عن اياد » :-
انت وغد

اياد - « ببرود قاتل » :-
انا لا ٠٠ لا لست وغدا ٠٠

انا حب
انا لا احمل حقدا
انا في عيني غيم من يسوع
حنط الماضي في جذع من النخل وهزي رطيا
حلوا جنيا
انت بعد اليوم سلوى
حاضر مستقبل شي مريح
واذا شئت كلاما وحوارا فاستريحي

محض طب يدعي فلسفة العصر انتحالا
ثم ينسى الادعاء
ويعيش الانتحال
« تدخل الخادمة وتهمس في اذن ناصر كلاما
خافتا فيخرج مع الخادمة »
الطبيب - « ملتفتا الى نجاة » :-
ربما صوتك مألوف وما الاسم ؟ نجاة ؟
أنجاة ؟؟

نجاة - اولا تألف غير الاسم مني ؟
اولا تحفظ في رأسك شيئا غير اسمي ؟
الطبيب - « متلعثما » :-

انا لا ٠٠ عفوا نجاة !
كنت في تذكرتي تشكين مقصا وصداعا
كنت في مرضاي شهرا
كيف انت اليوم هل تشكين شيئا
نجاة - انا لا ٠٠ ما كنت في مرضاك شهرا
كنت في عمرك دهرا

انت من دبرت لي اجهاضي الاول يا من ربما
صوتي مألوف لديك
انت يا من ربما تذكر اسمي
ربما اسمي نجاة !
واتفقنا ان يكون الاجر ان اخدم في بيتك
شهرا

ثم صار الشهر تدرى سنتين
كنت عفا

ما تقاضيت عن الاجهاض نقدا
انت يا من ربما صوتي مألوف لديك
افاقت سلوى وكأن لم يحدث شيء

فقامت وجلست امام اياد فالتفت اليها الطبيب
وبدا يجس نبضها ويضع المجرار في فمها ثانية
ويقول - موجها الكلام الى نجاة - وهو يسحب
المجرار ويقراه :-

محض برد
ربما بعض زكام
دثروها انما النوم دواء
نجاة - (مخاطبة الطبيب) :-
انه اسمع

ان ينام الكون والدنيا وسلوى واياد
اياد - اى شيء عن اياد يانجاة
سلوى (تصرخ جزعة) ٠ -
كذب هذا وتلفيق خيال

وانهارت مغشيا عليها وساد الغرفة ظلام لا يرى
فيه احد احدا ودقت الساعة معلنة انتصاف
الليل وبدا التور يتسرب الى الغرفة شيئا
فشيئا ولم يظهر في الغرفة غير سلوى في حضن
نجاة والطبيب مطرق براسه في خجل وحيرة

ودعيني استريح
سلوى « غاضبة » :-
انت وغد

انت لا تسألني الان فقد اربح نفسي
اربح الماضي لاتفرعني الاشباح في الليل جحيما
اربح الامن اذا تصمت في الليل وتغفو
اعين الحاضر في عينك لا ياكلني شكى بشكى
« وتحولت فجأة الى الهدوء والراحة » :-
فلماذا انت لا تسأل شيئا

اياد - انا لا أسأل شيئا

فاريحيني رجاء واستريحي وانهمي بعض
اساليبي رجاء !
انا بدلت شؤنا

وتطورت تراجعت عن التقليد جدت فنونا

« فاقتربت منه وراح يمسح فوق حاجبيها » :-

وتأدبت وحررت مزاجا

من شؤون الناس حررت كيانا

وتحضرت تمدنت وفلسفت الحقيقة ؟

ابله من يسأل الانثى مزيدا

فوق ما يسمعها الليل ووجد

يستزيد النار وقد

وسفيه كل من يطلب حبا فوق نصف الشهر
يوما

سلوى - « وهي تمر باصابعها على شفتيه » :-

ابله ! ؟ لا مستحيل ! بل ملاك !

« وتركته واقفا وجلست مرتاحة في غنج

وخاطبته متدلة » :-

ابله من لا يصوغ الليل عبدا

« وانتقلت بالحديث فجأة » :-

انت تبدو لي

اياد - كماذا ؟ ؟

« وجلس امامها بكبرياء »

سلوى - « وهي تهز الحذاء من قدميها باغراء » :-

مثل طفل تاه في الزحمة يوم العيد في سوق
قديم

قاده الشرطي لا يعرف اسما

لا ولا يعرف رسما

نسي العنوان والدرب واهلا

دامع العينين .. اماه !! ويكي

واراك الدمع في عينيك ضيقت حذاء

حافية تصرخ في السوق وحيدا

صارخا : اماه !! قد ضاع حذائي

« وضحكت ضحكة الاحساس بالتفوق وتابعها

اياد بابتسامة متكبرة » :-

واذا يسالك الشرطي امرا

صحت : ضيقت حذائي ..

واراك الان طفلا

جانما تصرخ في المهد وحيدا

وارى امك ترضعك حليباً

واراها تضع الحلمة في عينيك تكحلا حيا

« ومرت بكفها على صدرها باداء خفيـت

خاطف »

واراك الان طفلا

تحسن التدخين في المهد صبيا

« واغمض اياد عينيه في شبه اغفاء

فسحبت سلوى من اذنيها اقراطا صفارا ورمتها

على صدره ففتح عينيه بهدوء وعاد الى سيرته

الاولى متظاهرا باهمال سلوى حيث استأنفت

الحديث » :-

واراك الان طفلا

تبثني في الرمل اهراما وقصرا

واراك الان سويت قطيعا

من صفار الجوز سويت بغالا

ولبست القشر قشر الموز تاجا

ومن المشمش سويت ذئابا

ثم سويت ثمار المشمش الاصفر شاة وخروفا

وسخولا

وتأمرت قديرا يتكبر

كامير ملك البر وبحرا وبقايا مدغشقر

من يصير الذئب كى اقتل ذئبا ؟ ؟

ثم يعوى الكلب في الدرب وتبكي

صارخا - اماه يعوى الكلب يعوى !

« وضحكت من كل قلبها وتابعها اياد في

الضحك واستأنفت الحديث »

واراك الان اغرقت اساطيل فقاعات العصور

وارى اهلك ضجوا

انقلوا اسطول نابليون اسطول اياد

حدثوا الاعصار في شاي اياد

واتقوا شر اياد

« وبدأت توقع العبارات بيديها توقيع

تاكيد » :-

نزق انت من المولد شكس لا ابالي عنيد

انت طفل

انت لا تسمع الا ما تريد

وبعيد انت في الآفاق اقنوم بعيد

اياد - انا لا ... لست بعيدا

انما انت لدي اليوم اغلى

من توارىخ بلت راحت وولت

انا لا احمل اعياء من التاريخ لا اسأل انثى

غير ما يسعها الوجد من الشوق وليل

يستزيد النار وقد

مكتبة
S alsumary-h

سلوى - « وقد بان في لهجتها تصاعد الغضب » -
انت وغد

انت لا تعباً بالماضي ولا تسأل امرا
او لا يعني لك التاريخ شيئا

اياد - « وقد ظهرت عليه علامات التأمل ! » -

ربما يعني اندحارا

ربما يعني انتصارا

ربما يعني انتصارا

ربما لو اعشق الساعة اننى

لا يكون الحاضر الراهن هملا

واعاف الماضي المبهوت صيدا واحتقارا

سلوى - انت وغد

انت لا تعباً بي الا كاننى

اياد - هو هذا ، فاريجي واستريجي

انت بعد اليوم سلوى ، محض اننى

سلوى - « وهي تستجمع كل قواها » -

اذن اسمع !

كنت في الدير

اياد - « مقاطعا » -

كفى

انا لا اسمع حرفا

انا لا اطلب من غيرى اعترافا

انت بعد اليوم اغلى

من بقاياك واغلى

من توارىخ بلت راحت وولت

لا اخاف اليوم اشباحا عتيقه

وتوابيتا غفت ربيا على صدر صديقه ..

وليكن ما كان ، حررت مزاجا

انا في عيني غيم من يسوع

حنط الماضي مجددا

حنط الاثام فى جذع من النخل فهزى رطبا

حلوا وقرى

سلوى - « بعصبية » - :

انت وغد لا يسوع

انت من قوتك الان على الحاضر حنطت ضميرا

انت من قوتك الان على الحاضر حنطت ضميرا

وعلى ضعفى حررت مصيرا

من غناك الان من وفرة ما بين يديك

تففر الماضي من قوتك الان على الحاضر

حنطت ضميرا

وعلى ضعفى شيدت امارات نفوذ وقصورا

اسفا صليت فى رجلتك واشتمت عيوني

قديمك

اسفا ضيعتني عمرا رخيصا

نمطا رمزا ضيلا فى كتاب

يستعيد الماضي الخلاق لا يعني كثيرا

غير ما تعنى بقايا من نساء فى سفوح
التجربه

(اصدا)

هو دين العطش الاكبر فى الصحراء لا نعبد

ربا

نعبد الماء سرايا ونطيع الماء ديننا

اشتبك سلوى واياد بالايدي اشتباكا

حميما وضجت الغرفة باصدا :-

نشرب الماء وننسى الماء ديننا

ويظل الماء معبودا دفيننا فى بقايا التجربه

(وساد الغرفة ظلام واشتد صياح ديكية

الفجر)

الفصل الخامس

« جلس اياد ظهيرة اليوم التالي منغمسا في
الكتابة فدخلت عليه سلوى بفنجان قهوة ووضعت

امامه بهوء وخرجت دون ان ينتبه اليها »

اياد - (بدأ يكتب بصوت مسموع) -

كان صيفه رائع الطلعة كالقنداح ضحكا

كان ضحيانا رخيا

كان من اجمل ما فى العمر طرا

والتقينا

(ودخلت سلوى ووقفت امام اياد وبدأت تلمي

عليه ويكتب) -

انتحللنا صفحة بيضاء لاجرة فيها

وادعينها حياة لكلينا

وتواطنا حفرنا الف بشر

ودفنا الف سر

« ورفع اياد رأسه اليها وتوقف عن الكتابة

ورفع فنجان القهوة مرة واحدة » -

الف شكر

قهوة مثل الرحيق

واسمعي

« فسحبت كرسيا وجلست امامه فاعطاها

سيجارة واخذ لنفسه سيجارة واشعلها واستأنف

الحديث » -

كنت طفلا ابن ست او يزيد وتلقاني هنود

قلت من ؟

قالوا كبار امرا

قلت اهلا

واحبوني كثيرا

وافقت النوم فى عيني عيد ..

وتولاني تماس كالحرير

تم مر المركب الاعظم فى هودج فيل

واناخوا فيلهم فى مرج ريحان وزعتر

ومشوا نحوى حنا وعنبر

قلت من ؟

قالوا كبار امراء

قلت اهلا

واحبوني كثيرا

وافقت النوم في عيني تكبيرات عيد :

وتولاني نعاس كالحرير

ورأيت اليهودج الاخضر في غيمة مسك

وافقت النوم في عيني فجر

وتولاني نعاس كالحرير

وتلقاني هنود امراء

يحملون العيد والاعراس في هودج فيل

واناخوا فيلهم في مرج نعناع وخردل

ومشوا نحوى خفافا

ومشوا مسكاً وحناء وعنبر

قلت من ؟

قالوا كبار امراء

قلت اهلا

سألوني انت من ؟ قلت : غريب

وسقوني قهوة قالوا : تدلل

وافقت اليهودج الاخضر في عيني اعراس وعيد

وتولاني نعاس كالحرير

كنت طفلا ابن ست او يزيد

سلوى - تابع اكتب

(وبدأت تملي عليه)

كنت غضا

سأهي العينين غرا

واذا شئت بفيلا ، كنت طفلا

تحسن التدخين في المهد صبيلا

وتواجهنا على رف عتيق من رفوف المكتبة

رف قلبي اذا تناولت كتابا

جلت الهم تلك الموهبة ...

وتقابلنا على منضدة نقرأ سفرا عن بقايا

التجربة

عن بقايا الائم في سلة خوص طاف في النهر

يتيم

كنت ذاك بزي الراهبه

وتقابلنا على منضدة نقرأ سفرا

انت في جزء وعندى باقي السفر ولما نحترق

بالتجربة

واستعناه كتابا عن بقايانا اشتعالا وسط يم

في سفينه

عن خطايانا التي لم نرتكب بعد واثام دفينه

اياد - « يواصل الكتابة بصوت مسموع » :-

اي سفر ؟ اي شيء في كتاب عن خطايانا

الدفينه ؟

سلوى - (وهي تملي عليه) :-

انما تذكرة املي عليك

قصنة يبتاعها الناس كتابا من يديك ..

تابع اكتب

ورجعنا بعد اسبوع تلاقينا على الرف

ارتجافا

وتبادلنا بصمت كل ما قد يشعر المرء بذنب

اذ تبادلنا الهوى جزئي كتاب

عن خطايانا التي لم نرتكب بعد ولم نبلغ

سفوح التجربة

كنت اذ ذاك بزي الراهبه

اياد - (يكتب بصوت مسموع)

انا لا اذكر شيئا عن لقاء عند رف من رفوف

المكتبة

انا لم اقرأ كتابا عن بقايا التجربة

سلوى - « وهي تملي عليه »

تابع اكتب

واصل اكتب بع كتابا

بع بقايا التجربة

اخبر الناس انطوى فصل وحل الصيف حرا

وتواجهنا وقد اجهضت طفلا

انت وغد

اكتب افضحني حياة مسرحيه

(واجهشت بالبكاء فتوقف اياد عن الكتابة

وقام فوقف خلفها واضعا يديه على كتفيها ودافنا

وجهه في شعر راسها) :-

اكتب افضحني وقل قالت على الطفل رسوم

من يسوع

وعلى عينيهِ رفات شموع

وانتهى امرى ودعت حياة الدير احرقته بقايا

الراهبه

وتواجهنا على منضدة نشرب شايا في فناء

المكتبة

(والتفت الى اياد بشوشة والدموع في

عينيه) :-

وتبادلنا حديثا عن هنود يحملون العيد

والافراح في طبل كبير

عن هلال الفجر يخضر على الشباك في في

النخيل

وزرعنا الهيل آه الف آه

وزرعنا الهيل في حر اشتباكات عروق

الزنجبيل

« وقامت وامسكت يدي اياد بحرارة وتوجهت

اليه بلهجة فيها توسل وضراعة واعتذار » :-

كنت غضا

كنت اذا ذاك بريئا

كنت لم تبلغ حدود التجربة

(حرر اياد كفيه من يديها يرفق وجلس
امامها محاولا استئناف الكتابة ومفترضا انها
ستواصل الاملاء من حيث انقطع عن الكتابة) :

فيه رسم من يسوع ؟؟
سلوى (وهي تمزق الاوراق التي كتبها) :-
انت وغد

الفصل السادس

« وجلس اياد وسلوى افي بيتهما يمضيان
عشية نفس اليوم مثلما امضيا عشية الامس
يدخان ويشربان ويصفيان الى سمفونية
بيتهوفن التاسعة ... »

قامت سلوى واوقفت الموسيقى وتحدثت الى
اياد وكأنها تواصل حديثا جاريا « :-
..... وزنت امي سرا

وعرفت السر مارست احاسيس الدعارة
لم تعد اما كما كانت طهورا
ولعقت العار خزيا بمراره
وانقضت اوزار حرب الشعب وانزاحت غيوم
مدلهمه

واتى بعد غياب كل بعل يحمل النصر خفيفا
وبداري الشك طودا من رصاص
وابي يستطلع الحال ، وامى ... الف عار
اتطبق امرأة انكار حال
« اضداد » :-

مستحيل ، لو يزول الظل لا تفنى الجبال
سلوى - ودخلت الدبر كي انجو بنفسى
ودخلت الدبر كي انسى خيانات لامي
واوارى الف طود فى ظلال
ومحال يا اياد ومحال
لا يزول الطود فى الظل ولا
تضمحل الارض ان جن الظلام
ونزلنا السوق يوما شاجبات
ومشينا طرب الالوان فى الاعراق نار
ورجعنا طرب الالوان فى الفستاق عار
وبكىنا ندما ثم اعترفنا
اياد - ولماذا كل هذا ؟

انت اغلى من بقاياك واغلى
من بقايا الدبر اغلى
من بقاويم بملت راحت ووالت
انت بعد اليوم سلوى
سلوى - وخيال في كتاب
يستعيد الماضي الخلاق لا يعني حياة
فوق ما تعني بقايا التجربة
اسفا صليت في حضنك واشتمت عيوني
قديمك

اسفا ضيعت عمرا في ثنايا شفتيك
انت يا من انت من صيرتني فصل كتاب
اسفا يتناعني الناس كتابا من يدك
اياد - ايدا لا ، لست فصلا في كتاب
الا ولا شخصية حدا وتعريفا وفردا
انما النوع ولا الفرد سيبقى في سفوح
التجربة

محض نوع ، محض انماط امراء
بعضهن الاسم هند
بعضهن الاسم سلوى
بعضهن الاسم مجهول وينسى
ثم يبقين ظلالا فى سفوح التجربة
محض انماط اناث
محض انماط لنوع
محض رسم وخيال لنساء
نعبد المرأة من جوع نسويها الها
ناكل الرب وتبقى
صنما انثى بقايا
وظلالا فى سفوح التجربة
فى سفوح الدين دين المسغبة ..
واسمعيثي يا نساء !
هو دين العطش الاكبر فى الصحراء لا نعبد
ربا

نعبد الماء سرايا
نشرب الماء وننسى الماء ديننا
ويظل الماء معبودا دفيننا
فى بقايا ذكريات العطش الاكبر فصلا في كتاب
يستعيد الماضي الخلاق لايعني حياة
غير ما تعني بقايا التجربة
« ترفع الكأس وترشه على صدر اياد غاضبة
فى انفعال شديد » :-
محض دجال تبيع الحب انماط اناث فى
كتاب

يستعيد الحب فى السوق رخيصا
وحياة مسرحيه
« ورن جرس باب الدار فابتسمت سلوى فى
الحال وكأنها لم تنفعل قط » :

اسرع وبذل .. حضر الزوار عجل
(فخرج اياد وتبعته سلوى .. وعادت سلوى
بعد لحظات محتفية بناصر ونجاة) :-
اجلسا ... اهلا وحبا بكما
اجلسا ... بيتكما

نجاة - « وهي تجلس » :-
واياد ؟
ناصر - « وهو يجلس » :-
ناثم ؟

سلوى - « وقد جلست سعيدة » :-

بل سيحضر في ثوان

نجاه - « سائلة سلوى » :-

نمتما ؟

سلوى - « مغمضة عينيها تعبيرا عن

السعادة » :-

ملء عين الليل اغفاء حريرا

(ودخل اياد فسلم على نجاة وناصر مصافحا

وجلس الجميع) :-

نجاه - (متجهة الى اياد وسلوى بشيء من مرح

عابت) :-

احزرا امرا ظريفا

سلوى - (ببشاشة) :-

اي امر ؟

نجاه - احزرا من يدخل الان علينا ؟

اياد - زائر ؟

نجاه - انت ذكي

سلوى - (سائلة نجاة) :-

ارأيناه حديثا

نجاه - ليلة الامس اتى في بيتنا

(ورن جرس باب الدار في الحال .. وظهر

الارتباك على سلوى بشدة فارتجفت وتفصدت

عرقا وفتحت عينيها واسعتين محدقة في

الفراغ وانهارت مغمشيا عليها فالتفوا حولها

للاسعاف ودخل الطبيب وساد الغرفة ظلام

لا يرى فيه احد احدا)

(الختام)

سلوى - تقف فزعة وتصرخ :-

مستحيل ومحال

كذب هذا وتلفيق خيال

(وانهارت مغمشيا عليها وساد الغرفة ظلام)

يوميات

أشياء عن تاج الممثل وملاحظات أخرى

بقلم
عزيز عبدالصاحب

يوصي الموسيقار السروسي بروكوفيف ارام خاجاتوريان :

[اكتب كل اكتشافاتك دون أن تنتظر تضج المؤلف الموسيقي في كيان كامل . اكتب كل القطع الصغيرة المثيرة للاهتمام والقطاعات التي ترد إلى ذهنك ، ولا تهتم بالترتيب وبعد ذلك تستطيع أن تستخدم هذا « الطابوق » في بناء الكونسرتو الذي تريد بناءه] .

كم يطبق هذا القول حين نجمع أدوات الشخصية المسرحية التي نريد تمثيلها .. حين نبحت عن « طابوقها » .. عمرها وعاداتها .. عن تركيبها النفسي وتكوينها الجسدي من أجل بناء متكامل مميز نخرج به على المسرح .. يجب أن نذكر دائما عن الصفود كيف تم جمعه وبنائه ؟ وما تجمعه التلمذة ليوم الشتاء .. يوم التجربة ..

كذلك العمل الفني عند الممثل لا بد أن يمر بمرحلة التجميع ومن ثم الانخام للحظة الإبداع الأخيرة .. يوم مواجهة الجمهور عند العرض المسرحي .

إن يومياتي هذه لا تشتغل بالتسلسل اليومي .. إنها رسم سريع لنفسي ولما يحيطني .. أنني كثير الرجوع إليها .. أنا يا ربي كم أنت مليئة بالاختلاف ، وكلما توغل في المسير كثرت هذه الأخطاء .. لا خوف من الخطأ عند استمرارية العمل المسرحي .. التوقف هو الموت .. هو الخطيئة التي لا تغفر .

أنني مولع هذه الأيام بما يسميه « بولسلافسكي » بـ « تصوير الشخصية » أو ما يدعونه بالتقمص والتجسيد .. مولع « بتاج الممثل » تقبول سونيا مور : [يعتبر ستانيسلافسكي التجسيد تاج الممثل وقمة فنه فافا ما مثل الممثل نفسه من غير خلق الشخصية فإنه يخل بالإن المسرحي ، فإن أساس العمل المسرحي هو خلق الشخصية والامتزاج بها وهو واجب من واجبات الممثل المهمة] .

أنني سعيد بهذا التشخيص لقمة فن الممثل بالرغم من معرفتي القديمة به .. أشعر أنني أراه كشخص جديد . [وحين كان سفيردلين (1) يتقمص بطله كان لا يغير تسريحته أو هيأته أو مشيته وحسب ، بل كانت روحه أيضا تتغير] .

في مسرحية (فردل) تأليف طه سالم فكرت جسديا في شخصية « الشريف الثاني » التي أسندت إلى .. كانت الشخصية من ناحية التأليف مسطحة .. خالية من العمق .. كنت في السابق أمثل أدوار الرجال الصامدين .. فلا حول يقاومون الظلم والاقطاع ..

أناس من هذا الشعب الطيب البسيط .. كانت أدوارا شابة مليئة بالحدة والتوتر .. متشابهة إلى حد ما .. كنت أشعر من تكرار نفسي .

أما الشريف الثاني فيختلف تماما عما ألفته من أدوار .. حسنا .. أنني أعمل مع مخرج ذكي .. مخرج خلاق وعلي أن افتتح على ملاحظاته لا سيما وهي التجربة الأولى التي يخرج لي فيها .. أفن .. لا بد من التفكير بشخصية جديدة لا تمت لشخصي السابقين بأية صلة .. ولابد أيضا من ملء الفراغ الذي تركه المؤلف في هذه الشخصية .

— الشريف الثاني — هو امتثال للتفكير البرجوازي . للشرهمل الذي يصيب هذه الطبقة الفاسدة في خلاقاتها النافذة .. تمة ثلاثة أشراف في المسرحية الأولى يقول أن البيضة التي باضها طائر النسر — بيضة ذهبية — يعترض عليه الشريف الثاني فيصر على أن البيضة التي باضها طائر يشبه الطاووس — بيضة فضية — أما الشريف الآخر فيقول أن البيضة التي باضها طائر يشبه البراق — بيضة لا فضية ولا ذهبية — أنهم غارقون في حلقة مغرقة من

الجدل والخصام — أما الشصم فيعيش السحابة وجوعه دون أن يهتم بامرء أحد .

فكرت في إيجاد تجسيد لشخصية الشريف الثاني .. طعم جديد لا سيما وإن في الشخصية متنفسا للكوميديا .. اتعني ذلك في البداية .. ازدحمت في رأسي الاسئلة والرؤى عن الشخصية فما دعت لا أريد تكرار نفسي علي أن أبدأ خلقا جديدا .

وأخيرا جاءت اللحظة الحاسمة .. طيت نفسي وضعا جسديا يشبه الطاووس .. شوخ في الرأس .. ارتفاع في الصدر .. أما المشية فخطوات قصيرة فيها تبخر وخلاء .. واخترت أيضا طبقة صوتية ناعمة .. رقيقة .. أما حركات اليدين قريبة من حركات النساء فيها انسياب ورشاقة .. وحسن بدأت بتطبيق ما رسمته وتخيلته في ذهني ، فوج المخرج لهذا اللون الجديد وتحسن له فزادني ثقة في تركيزه .. لقد وجدت في هذا الشكل أداة حقيقية لثلث هذه الطبقة المتخنة الملتوية .

إن المحافظة على استمرارية التقمص والتركيز عليها طيلة وجود الممثل على المسرح .. إن الانتماء في اللعب عن كل ما يشغل الذهن هو سر نجاح الممثل وتفوقه لأن : — الرئيسي فسي الموضوع هو اللعب نفسه . أقسم لك أنني لا أفكر بالربح ، رغم حاجتي إلى المال .. إن حماس اللعب لا يضاهيه شيء آخر ..

هكذا يتحدث دستوروفسكي لحبيبته عن لعب القمار .. كسم ينطق هذا القول على لعب الممثل لدوره .. الاستغراق .. لا شيء سوى روح اللود .. الهوس في الشخصية التي يلعبها الممثل .. حيث ينسى حتى فقره وحاجته .. أنه الاستغراق العظيم في التقمص .. حالة تشبه جريان النهر واستمرارية العلم ..

فأي حماس كان يكتنف رافض البالية ينحسكي عند الرقص ؟ أي غلام كان يفرق فيه الرسام فان كوخ عند رسم لوحاته ؟ نعم . اللعب .. كل في مجال فنه .. حيث يتم الخلق .. الإبداع .. وهذا لا يأتي إلا بعد تدريب طويل وجهد كبير .. فعمل

الممثل إلا يفرط بتشاريته ، لأن كل تمرين يعني إضافة جديدة إليه . إن الإبداع هو سلسلة الإضافات المتقدمة التي يحصل عليها الممثل من التمارين .. فعمل الممثل .. يلزم النص باستمرار .. فسواء تم الحفظ والحركة وتصوير الشخصية وتقمصها .. عليه ألا يفارق النص ، فمراجعتها المستمرة تستجد أمور وإبداعات غير متوقعة تضفي على الشخصية المسرحية امتلاء وتنفها لم يحصل عليه الممثل من قبل .

في إحدى المرات انقطعت عن مراجعة النص أياما عديدة معتمدا على ذاكرتي في حفظ دوري وتبجح ملاحظاتي التي سجلتها عن الشخصية . إن الالتصاق بالنص والانتباه الدائم هما الجسر الموصل إلى التقمص .. إلى اللعب الحقيقي .

الفعال .

وحيث لا يلعب معك الممثل الآخر دوره بحيوية وإخلاص يؤدي ذلك إلى هبوط مستوى التمثيل بشكل عام لأن اليد الواحدة على المسرح لا تصفق .. من المؤلم حقا حين يمتلك الشعور الحقيقي بالشخصية التي تؤديها وتبدأ في التعبير عنها وفجأة ترتطم بهبوط الممثل الآخر وعدم توصيله .. يحدث أحيانا أنك تستطيع انتشاله من الهبوط والتأثير عليه بقوة شخصيتك وبالتالي سحبه إلى مواقع الدور ولكنهم قليلون جدا أولئك المشغولون عندنا ممن يستجيبون اليك بسرعة وبالتالي يتفوقون أنفسهم من الترددي في هوة البرود والتحجر .

أعرف مثالا قديما جمعني وإياه مشهد مسرحي .. يدخل علينا مجروحا برصاصة في كتفه ولكنه مع الانساق يتقدم البتة ياردا كالثعلب رغم مسيل الدماء .. فألقا حماسه لدوره ولشخصيته .. فبدأ العزى بصر من جبينه وأحيانا تتعثر في فيه الكلمات وحين انتهى التمثيل ثم

يستطيع كتمان خجله فبادرنا قائلا :
- « انني غير مقتنع بالشخصية ..
.. انني لا احبها .. ان المخرج فرضها علي فسا باليد حيلة »
ولو صمت هذا الممثل لكان خيرا له ، لان هذه الاعذار لا تثير من واقع الامر شيئا .. فحين تكون على المسرح تكون امام المسؤولية .. ان المتفرج لا يفكر بمثل هذه المفاذير فهو يريدك حيويا .. مقتنعا .. ساخنا .. ولئن يرحمك ..

لا محل للتبرير عند الممثل فمن واجباته الاولى ان يكون مطاوعا لكل دور يستند اليه هذه الطواعية التي تشبه الماء اما الانوار فهي الاواني المستطرقة وعلى الممثل ان ياحث شكل الاناء ..

ومهما كان تاريخ هذا الممثل ومقدرته فلن يسامحه الجمهور حين يفقد حساسته لتوره وبالتالي لن يشفع له تاريخه الفني بشيء . ففي غير اشهر تناقلته وكالات الانباء في العالم من على مسرح - الصالة الكبرى للموسيقى - في باريس - فشلت الممثلة الفرنسية - ماري جوزيه ديبر - في أداء دورها في إحدى المسرحيات فقام المتفرجون من كراسيهم واخذوا يصفرون ويزعقون ويرمون الممثلة ومن معها بلبس السكاير المفاخرة ، والمعروف ان - ماري جوزيه ديبر - تعتبر واحدة من أشهر ممثلات المسرح في فرنسا - فعملت لفتتها شهرتها في دفع هذا الفضل الذريع .. والحوادث على ذلك كثيرة .. وفي رأيي لا يوجد أسمى ألم في العالم من عدم شعور الممثل بدوره .. انه الموت بعينه .. ولكنه موت بطيء .. في يوم ما عشت هذه التجربة القاسية .. فقبل دخولي المسرح بدقائق ، كنت قلقل .. مرتبكا .. لم يحصل لي ذلك في الليالي السابقة .. كنت خاضعا لشعور بالندم غريب .. قرب وقت دخولي المسرح ولم أستطع التخلص من وطأة هذا الشعور .. حاولت التركيز على دوري قبيل خروجي فلم أفعل .. حاولت الإحتشاء فلم أجده .. فدخلت المسرح متوترا .. عصبيا .. فانمكن ذلك على أدائي وعندها فقدت حساستي لدوري ولمسوت كالألة .. أتحرك بلا حياة .. يا

للخجل .. أين ذهب تركيزي واسترخائي ؟ .. لا أدري .. وحين انتهى التمثيل رجعت الى الفندق كتبتا تأكلمي الملامة .. وحين راجعت نفسي عرفت أسباب ذاك التوتر والقلق .. ثمة أمور حياتية خاصة لم أستطع التخلص منها فداهنتني على المسرح بل تضخم الاحساس بها ..

على الممثل حين يأتي المسرح ان يكون صافي الذهن تماما .. مستبشرا الاستقبال عرسه الليلية ليلته كما يقولون وعليه ان يتحكم حتى بنوع غذائه ، فلا يأتي المسرح ومعدته ممثلة او جالسا غائر القوى .. او مرهقا بطل التفكير بأمر جانبيه .. ان كل ذلك سيؤثر على عمله شاء ام أبى .. عليه ان يحتلي مع دوره خلوة المتصوفين المتصرفين في التوجه الى الله .. ستقولون هذه أمور بدعية عرفناها في الدراسة وفي مطالعنا العامة ، ولكننا - مع الأسف - سريعا ما ننساها او نتناساها .. فما أصعب البدايات .. اليس الصديق الفني بدعيه ؟ .. وكلنا يعرف ضرورته .. ولكنني اتساءل هل نستطيع ان نحافظ على ديمومة صدق الالاء من غسل المسرح ؟ او في الحياة بشكل عام .. ان الصديق صعب ويتفاوت عند الآخرين .. رغم انه بدعسي وواضح ..

أخيرا .. امل ان أقدم الشريف الثاني بنوب جديد يقتضي على الأقل فانا صعب الاقتناع ..

روح الفن

- حيوا الفن في أنفسكم ولكن لا تحبوا أنفسكم من خلال الفن - هكذا يؤكده ستانيسلافسكي مقولته العظيمة يؤسفني انني لم أحفظها نصا ولكن أوردت ما معناه - فدعا عن روح الفن وجوهره الاصيل .. فالفنان الذي يستخدم الفن لأغراض الشخصية ونزواته العابرة هو فنان أداني .. مفرق بالترجيبة .. ولن يتجاوز نفسه وبالتالي ينتهي كفنان لا محالة ..

نسمع كلمات كثيرة من بعض شباب المثليين يوجهونها للمكابر :
- « لا تضع لي بودرة كثيرة فوق

رأسي ، ان صديقتي في الصالة وأخشي ان تراني كهلا يملأ رأسي الشيب » ..

وفي مرات عديدة يدور هذا الحوار بين المخرج ومثله :
- اخلع هذا الثوب وابدله بغيره ..
- لماذا ؟
- أنت فلاح في الحقل ، ولست في حفلة كوكتيل ..
- ولكن ..

- اخلع هذا الثوب وابدله بأخر عليه آثار العمل .. عليه غبار الأرض .. رائحة الحصاد ..
- أريد ان أبدو أنيقا نظيفا ، اليس هذا من حق ؟
- كلا .. ان حقل الوحيد هو ان تبدو فلاحا ..

وأخيرا يذهب الممثل متنمضا لابدال ثوبه الجديد للماع بأخر عليه آثار العمل ..

ان هؤلاء الذين لم يشغلوا لروح الفن ولابعاد الشخصية التي رسمها المؤلف ، المهتمين باناقاتهم ونضارة وجوههم على حساب الدور أخرى بهم ان يبادروا المسرح لدور عرض الازياء ، فذلك أجدر بهم ..

تعال نكتب حوارا

اعتدت في اوقات الاستراحة بعه التنايرين .. ان اشترك وبعض الزملاء في كتابة حوار .. أي حوار .. انها خير طريقة للتدريب على كتابة الحوار المسرحي فكتنا ننتقل شائقة شتى الامور .. فنسجل اشياء كثيرة .. عن النفس والجنس والفن بلا حدود .. كتنا نتدرب وقتذاك على مسرحية - حفلة سمر من أجل هـ حزييران - لسعدالله ونورس واخراج جاسم العبودي .. ان في المسرحية اسمها كتابا وحوارا مالا يحتاج الى حذف وتضبيب ولكن المخرج لا يريد ان يستعمل مقصده .. لا أدري لماذا ؟ .. وخاصة الحوار الذي يدور بين - المخرج والمؤلف - وهما من شخص المسرحية ، فهو حوار لا يدعو عن ثروة لا تجدي نفعا في البناء الدرامي ، ولقد انتبه جميع العاملين لهذه الحقيقة ..

و - حفلة سمر من أجل هـ

حزييران - نحتاج لتقديسها في كل الظروف في وطننا العربي وفي لغتها العربية ما دامت تخاطب الامة العربية جمعا ، و - حفلة سمر - طرحت تشخيصا رائعا .. جريشا .. لهزيمتنا في حزييران .. وفي طريقتي الخاصة في كتابة الحوار دار هذا الحديث الصير عن لغتها أنا وأحد ممثلي المسرحية إلفسان سامي عبدالحيد ، فبادرته قائلا :
- لنبدأ بمشروع حوار .. ما رأيك ؟

- في أي موضوع ؟
- تختاره أنت .. أي شيء ..
- ولماذا ؟
- للتجربة ليس لا ..
- لا أدري لماذا اتصور ان مشاهد القرويين في مسرحية حفلة سمر .. يجب ان تكون بلغة شعبية وكذلك حوار المتفرجين ..
- لا يمكن .. لان المسرحية كتبت بلغة فصيحة ووجهة اللغة ضرورية ..

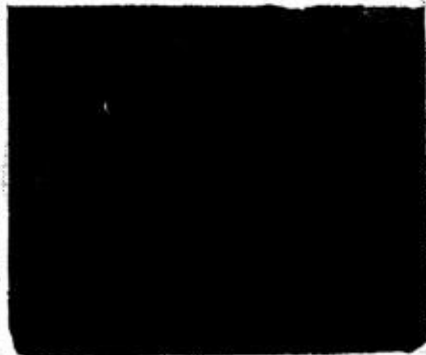
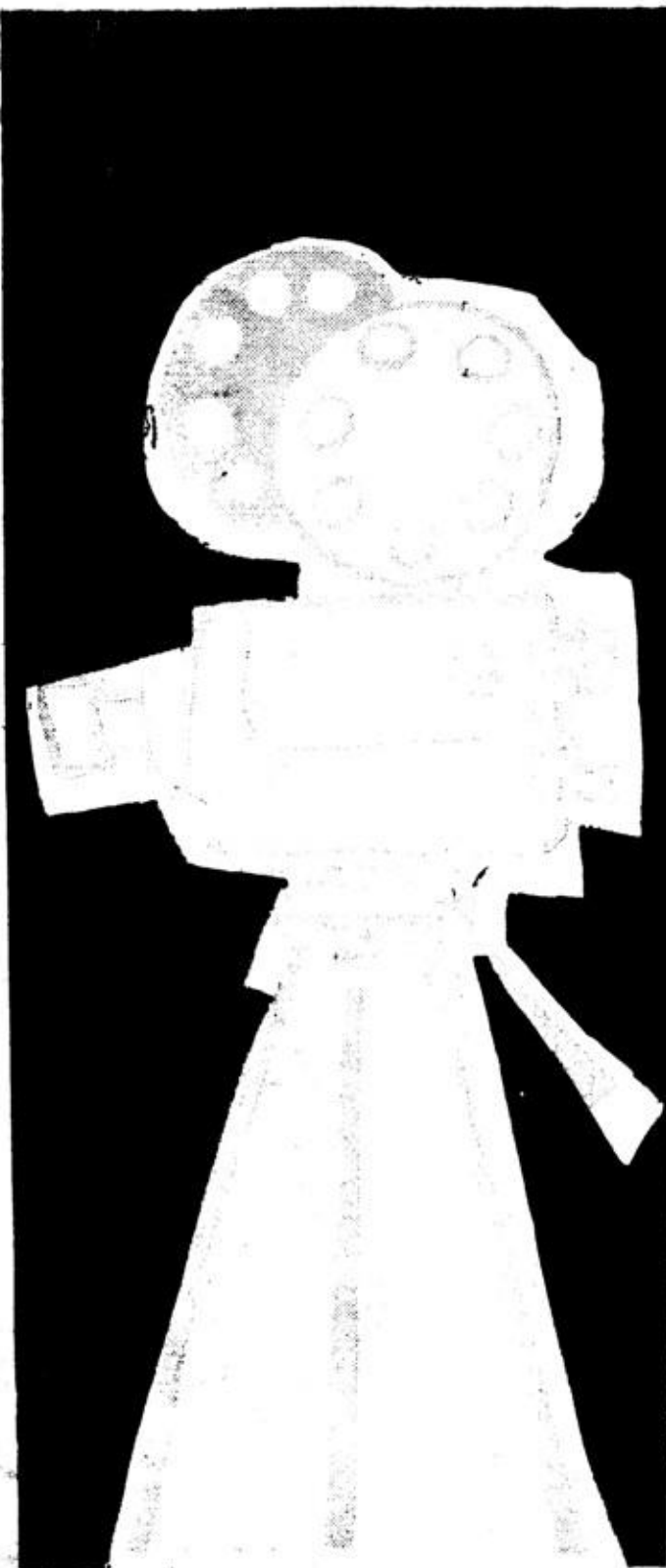
- المسرحية معناه يا سيدي فيجب ان تكون اللغة أيضا معانها ..
- يجب ان يسري ذلك على جميع الحوار ..
- ولم لا .. كان المفروض بسعد الله ونورس ان يفعل ذلك ، واعتقد انهم هناك في دمشق عملوها بشكل قريب من لهجتهم ..

- لو قلنا الجزائريون ليس لهجتهم لما فهمنا منها شيئا .. ليست اللغة مشكلة ..
- صحيح .. ولكن ما الهدف من تقديم مثل هذه المسرحية .. اعتقد انها مسرحية توجيهية ، يجب ان تخاطب الطبقات الشعبية ولا بد ان تكون بلغة تفهمها تلك الطبقات ..
- وحين تقدم بلقنتا العالية ، هل ستؤثر أم لا ؟ لا زالت اعتبر توصيل الممثل هو الاساس ..
- صحيح ..

وهنا انقطع الحوار بصوت مدير المسرح معلنا بدء التدريب وانتهاء وقت الراحة .. ولكن كم كان بودي لو دام الحوار ..

عزيز عبدالصاحب

(١) من ممثلي السينما السوفيتية المعروفين ..

ويليم وايلر

مخرجون الأميركا

٤

اعداد :
صباح الزيدي

لا شك في ان عددا كبيرا من رواد
السينما في بلادنا ، يتذكرون بوضوح
بضعة افلام امريكية عرضت في دور
السينما بمختلف مدن القطر كـ فيلم
« عذلة رومانية » او فيلم « جامع
الفرشات » او « الهمس العالي » واخيرا
فلا زال فيلم « البلاد الشاسعة » يعرض
في بعض المحافطات . اما بالنسبة لرواد
السينما القدامى فلا اخالهم ينسون فيلم
« مرتفعات ويلرنج » الذي اضطلع
ببطولته ممثل المسرح البريطاني لورانس
اوليفيه عام ١٩٣٩

لقد كانت هذه الافلام وافلام اخرى
رائعة ، من تحقيق فنان كبير يعد واحدا
من ألمع مخرجي السينما في هوليوود ، ومن
الدعائم الاولى التي قامت عليها السينما
الامريكية منذ عام ١٩٢٧ وهو المخرج
السينمائي ويليم وايلر .

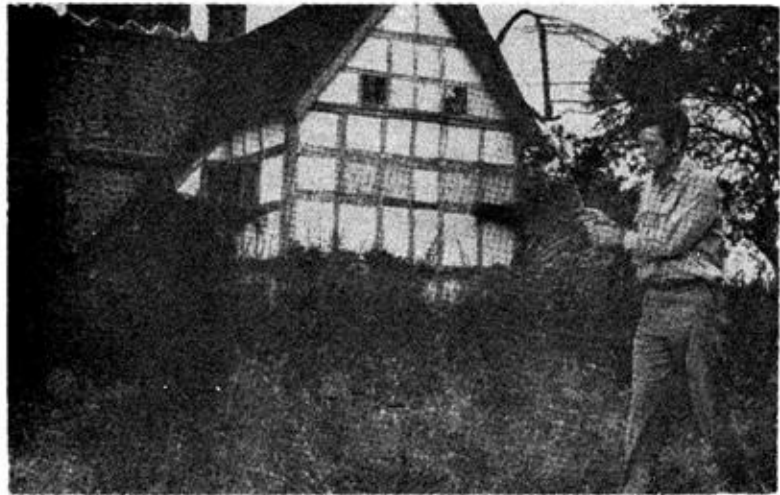

لقطة من فلم « الجاني »

ومطبوعة بطابع الاستوديو الضيق . وفي الحقيقة استمرت هذه الصبغة وذلك الطابع يغلبان على الافلام التي اخذ وايلر يحققها بعد ذلك امثال « لون تراب » ١٩٢٩ و « تعال » ١٩٣٢ ثم « بيت قديم مظلم » ١٩٣٣ لقد كان خضوع وايلر كغيره من المخرجين الاميركيين لسيطرة ونفوذ ورغبات المنتجين سببا في بقاء افلامه تحمل طابعا محليا مكررا ينسجم في الغالب مع ما تتطلبه مصالح الاستوديوهات الكبيرة وشبابيك تذاكرها وينطوي على تفاهم شبه تام مع المتفرجين العاديين الذين هم غالبية رواد السينما منذ ذلك الوقت وحتى الان .

ولد ويليم وايلر في مدينة مولهاوس بفرنسا في الاول من تموز عام ١٩٠٢ لابوين سويسريين وامضى هناك شطرا من صباه وشبابه تلقى خلاله دروسه العلمية من مدارس فرنسا ومعاهدا حتى دعاه قريب له يعمل في حقل الانتاج السينمائي في الولايات المتحدة واسمه كارل لاميل . فكان ان حزم امره وعبر المحيط الى هوليوود عاصمة السينما الجديدة . وملتقى اهتمامات العالم السينمائي انذاك . . وفي ستوديوهات هوليوود عمل وايلر صبي كلاكيت ودافع عجلة . وماسك اسلاك وملاحظ سيكرت . . فمساعدة مخرج وهكذا ما ان حل عام ١٩٢٧ حتى كان وايلر يبدأ باخراج فيلمه الاول « الرعد الراكب » وكان بداية تمتاز بصبغة تجارية بحثة

لقطتان من فلم « الجاني »

ويدرنج « قصة برونيتي العالمية ومثله عميد المسرح الانكليزي لورانس اوليفيه »

وخلال الاعوام العشرة المنصرمة استطاع ويليم وايلر تحقيق فيلمين حققا نجاحا تجاريا هائلا فلهذا حقق فيلم « بن هور » التاريخي الذي حققه لانقاذ احدى شركات هوليوود من الافلاس وقد حقق ايرادا صافيا بلغ ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار كما حقق فيلم « فتاة غريبة » الذي انتجه واخرجه منذ امد قريب وقام بتمثيله عمر الشريف وبربارة ستريساند ايرداً بلغ ٢٤٦٨٠٠٠ دولار .

وفي ختام حديثنا عن هذا المخرج الكبير نود ان نقول بان وايلر رغم ممارسته للتعبير من خلال عدسة الكاميرا وفق مناهج سينمائية قديمة وفي حدود - ميزانسيني - سينمائي تقليدي فانه يصنع افلامه بدقة وروعة تفتقدها المئات من الافلام النهجية الجديدة . ورغم تعدد المدارس الحديثة في السينما فان مكانة ويليم وايلر وعمق تجربته مكنته من ترسيخ قدمه ووضع اسمه في قائمة كبار مخرجي السينما العالمية .

وقد نجح هذا الفيلم نجاحا مرموقا لا سيما في بريطانيا التي شاعرت عبقرى مسرحها في اعظم رومانسياتها الادبية وفي الحقيقة ان الافلام الثلاثة التي حققها خلال اعوام ١٩٣٨ و ١٩٣٩ و ١٩٤١ « الجامعة » و « اعالي هورليغان » او « مرتفعات ويدرنج » و « الافعى » كانت تمثل ذروة اعمال وايلر التي ظهرت منذ بدأ عمله السينمائي وحتى نهاية عام ١٩٤١ بل كانت اساسا راسخة لتطورات اكثر فهما واشمل معنى واكثف تقنية استعد لها وايلر فيما بعد . اذ ما ان حل عام ١٩٤٢ حتى كان وايلر يحقق فيلما اقتبس قصته عن سومرست موم باسم « مسز منيفر » ومثله غريغ غاريسون امام والتر بيدجون وخلال اعوام ١٩٤٢-١٩٤٥ حقق وايلر مجموعة من الافلام الحربية كـ « المجدي » ١٩٤٦ وفيلمه الرائع « اجمل سني حياتنا » عن سيناريو كتبه شيروود وتصوير كريك نولاند الذي يعتبر من اكفا مصوري هوليوود والذي قام بتصوير العديد من افلام وايلر الناجحة وقد قام ببطولة الفيلم فريدريك مارش ودان اندروز - وفيلم - اجمل سني حياتنا - يقف كعلامة بارزة من اعمال وايلر رغم نهايته السعيدة التي نشأت كقاعدة في السينما واستمرت حتى الساعة هذه - ويتحدث الفيلم عن ثلاثة من العائدين من الحرب وهم « مدير بنك وعاطل عن العمل ، وابتر » وكانت صحيحة استغاثة ومرارة وانتقام لثلاثة رجال عادوا من ميادين القتال وقد انهارت معنوياتهم تماما وهو

شيرلي ماكلين بطلّة « الهمس العالي »

على شيء من العلمية - حسب المفاهيم التي اعتاد منتجو هوليوود ان يقتاتوا عليها وهكذا تبقى مسألة - النظرة الخاصة للحياة . والتعبير الذاتي للافعال . وانعكاسات التجارب الذهنية لا تنمو وتنبؤ لا ضمن النتائج الفردية ومخرج ناشئ كوايلر في ظرف عصيب وضمن جهاز ميكانيكي كبير كالذي ذكرنا لا يمكن ان يغامر بتحقيق تلك الافكار والاحلام والرؤى الخاصة على اشرطة السللويد الخام . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ظل وايلر مستفيدا من اعماله التجارية باعتبارها تجارب عملية في اساليب الاخراج وتنطبق على الاساليب التي كان حشد من المخرجين يتنافسون على ابراز الجديدمتها للجمهور والنقاد على حد سواء .

وكان وايلر شأنه شأن العديد من المخرجين في هوليوود يعمل وفق سيناريوهات محققة ومصنفة باتقان فهو لا يمتلك في تصرفه خيالها الا حق نقلها من الورق الى الشريط . وعلى هذا المنوال ظل وايلر ينسج افلامه التجارية « يوميات محام » ١٩٣٤ « الجنة الطيبة » ١٩٣٥ ثم فيلم « خداع مسر » ١٩٣٦ وفي عام ١٩٣٧ بدأ وايلر بتحقيق قضايا ترمز الى ابعاد اكثر مما كانت ترمز اليه تلك السيناريوهات التي كان ينفذها بدقة شديدة فكان ان اخرج مسرحية ليليان هلمان « كانوا ثلاثة » وما ان جاء عام ١٩٣٩ حتى كان بوسع وايلر التحرك بحرية تامة وتحقيق الافلام التي تتفق وذهنيته بعد ان اختتم ممارساته التجارية وخرج منها بنتيجة عملية جيدة . فاتجه الى الادب العالمي ليخرج فيلما رائعا باسم « مرتفعات

أودري هيبورن بطلة أغلب الأفلام وإيلر

فجأة على شابة صغيرة نائمة على وصيف علوي
منزل ، وحين يقارن بين ملامحها وصورة الاميرة
المنشورة في الصحيفة التي في يده .. يدرك عن
يقين انه وضع يده على الجوهر المفقود .

وفي غرفته البسيطة - حيث استضاف فتاته
الغريبة .. تحس الفتاة ولأول مرة في حياتها معنى
ان يهرح الانسان ، ويضحك ، ويتمازح ، وينكس
بملء حرته ... وحين يخرجان للتجوال معا في
مدينة روما .. وتحت نافورتها الحجرية ..
يتذوقان (الرقي) الروماني معا ويتمازحان تحت

اتهام ظل الفيلم يوجهه للحكومة الاميركية وللكونغرس
الاميركي الذي زج بالشعب الاميركي في حرب اشعلت
فتيتها غارة اليابانيين الصاعقة على قاعدة بيرل
هاربر البحرية عام ١٩٤١ وتدميرهم للاستطول
الاميركي الرابض فيها .

لقد ربح هذا الفيلم اكثر من جائزة اوسكار خلال
عرضه في الولايات المتحدة كما انه كسر الرقم القياسي
في الايراد بسبب لغته الحية التي كان يتكلم بها ..
« اذا خسرتنا موقعا عسكريا صغيرا في المحيط ..؟
هل يتوجب علينا ان نعلن الحرب الشاملة ؟ » هذا
هو مبرر احتجاج ابطال الفيلم الذي لم يرد بصورة
مباشرة في احداث القصة .

وتقد اعتبر هذا الفيلم للضجة التي أحدثتها
« مصدر شغب .. » اذ دعت لجنة النشاط غير
الاميركي هوليوود كلها الى محكمتها التحقيقية ونزع
كثير من الممثلين والمخرجين الى اوربا خوفا من ان
تكون اسمائهم قد وردت في تحقيقاتها وبعد ذلك
سجن رجال هوليوود العشرة بتهمة اهانة الكونغرس
وفي عام ١٩٤٩ اخرج وايلر فيلما بعنوان « الوارثة »
الا انه مر دون ضجة ما .. كذلك فيلمه الثاني
« حكاية بوليس سري » ١٩٥١ ولكن فيلم « كاري »
الذي حققه عام ١٩٥٢ من قصة للكاتب الاميركي
تيودور درايزر كان شريطا جيدا قام بتمثيله لورانس
أوليفيه وجنيفر جونز بمهارة واجادة تامتين الا انه
ليس بمستوى اعماله الادبية الاخرى لا سيما فيلمه
الرومانسي العنيف « مرتفعات ويذرنيج » الذي كان
قد مثله اوليفيه سابقا .

وفي عام ١٩٥٣ حقق ويليام وايلر فيلما دراماتيكيما
خفيفا مطعما بنكهة من الكوميديا الجريئة مثلته
أودري هيبورن ، بروعة واجادة ، امام العملاق
كريكوري بيك الذي حاز بتمثيله المتقن في الفيلم
جوائز عالمية ثلاث .. وكانت تلك الطرفة الشيقة
عبارة عن عملية بحث ناجحة يقوم بها صحفي
اميركي مغمور في مدينة ما زالت تتعلق باهداب
التاريخ .. لقد كان فيلم « عطلة رومانية » سياحة
يقوم بها غريبان صحفي فقير ، واميرة فاتنة بين بقايا
روما الامبراطورية ، ولامحها الحضارية الجديدة ..
فلقد كانت تلك الاميرة الرقيقة .. بخفتها وبساطتها
حلما طفوليا شغافا تقيد في سأم المناخ الملكي القائم
على الاتيكيتات ، والرسميات ، والاباءات
الدبلوماسية .. فنفر منه ومن جو القصر المنظم بشبكة
من الوزراء والحجاب والمراقبين الى اجواء الحرية
الفسيحة .. الامر الذي زرع البلبلة في القصر
ليتحرك بعد ذلك جهاز القصر وصحافته كلها للبحث
عن الاميرة المفقودة .. وهكذا تتسنى الفرصة لذلك
الصحفي الوافد ، والمطالب بتحقيقات فورية ان يعثر

تنتقد سلوك صديقتها حيال موضوع الزواج ..
وتثور العجوز فتركب سيارتها وتوجه صوب
المدرسة وما إن تلتقي بالمدرستين حتى تثير المشكلة
التي افتعلتها الصغيرة ورغم محاولة المدرستين الرد
الا ان العجوز تصر على كون ما روته الصغيرة حقيقة،
الامر الذي ينشر في القرية جوا من التشكيك والحذر
والخوف بين سكانها فيقررون جميعا منع اطفالهم
من الذهاب الى المدرسة .. ويتأزم الموقف لكن
تأزيمها قديما يتطور بصمت بين المدرستين ورد فعل
معاكس لدى الجدة التي اكتشفت كذب ما ادعته
الصغيرة وارادت تصحيح ذلك الا ان الفرصة كانت
قد فاتت لم تستطع اذابة غبار العاصفة التي اثارها
لسان سليل طفلة صغيرة ..

وفي الوقت الذي تخلو فيه المدرسة من تلامذتها
.. تزداد حدة النقاش بين المدرستين عندها ترتأي
الاولى - هيبورن - الابتعاد عن الجو المحموم وتذهب
لتقف بباب المدرسة لتتأمل الوضع بهدوء ..
وخلال وقوفها يوعز اليها اللاشعور بالدوران في
مكانها ببطء .. ثم التحرك صوب المنزل بخطى
رتيبة .. ثم اخرى متوجسة .. وترفع رأسها فتتأمل
المبنى .. وشيئا فشيئا يخيم شعور سوداوي على
نفسها .. فتزيد من سرعة خطاها .. ثم يتراكم
الشعور فتسرع اكثر .. ثم تركض .. بعد ذلك
تأخذ باللهات .. والصياح .. مناشدة صديقتها
- شيرلي - ان تجيب على صياحها .. وتدخل البيت
.. لقد شعرت بان شيئا ما قد حدث وحين تصعد
الى الغرفة العليا تجد بابها مقفلا وتتناول مطرقة
وتحطم الباب ثم تقف بباب الغرفة مشدوعة ،
مرتعبة .. لقد شاهدت ساقى صديقتها معلقتين في
الهواء وتذكر عندها ان صديقتها لم تتحمل عار
القرية الظالمة وفراقها من جهة اخرى - فآثرت
الانتحار .. بشنق نفسها من السقف ..

لقد كان اروع ما في هذا الفيلم موقف « اودري
هيبورن » الاخير .. عندما اندفعت بقوة اللاشعور
لتكتشف سر صديقتها .. فقد كان مشهدا مثيرا ،
وفريدا في السينما ، اذ قلما عالج مخرج استنتاجات
ابطاله بتلك الطريقة التي عالج فيها وايلر استنتاج
هيبورن - الباطني .. ولقد كان جليا تأثر وايلر
بعوامل نفسية معينة السبب الذي جعل معظم افلامه
الاخيرة تأخذ وقائع نفسية .. ففي - الهمس العالي
نجد تلك السلوكيات المعقدة بفعل ثقل العوامل
الاجتماعية التي نمت خلالها وتحملت مشاقها ..
ولهذا فوايلر لا يبحث عن قضايا بدئية في عمله
.. بل يؤكد على باطنية الفعل لا انعكاساته
الظاهرية كما يفعل عادة مخرجو الافلام الاميركية
والفرنسية والانكليزية ذات الطبيعة الشارعية او

فلم « فتاة غريبة »

مياه النافورات المتناثر تنسى الاميرة قصرها وكبرياء
العرش نسيا تاما ..

ويحل الليل .. ويقرر هو ان تعود هي الى
قصرها .. ولاول مرة في حياتها - ثانية - وسيارتها
تقف بباب القصر الكئيب .. تشعر الاميرة بقلبيها
يدق للصديق الغريب ولاول مرة ايضا تجد ان ليس
في مقدورها تمالك اعصابها فتزعم بنفسها على
صديقتها وتعاقد مودعة بمرارة .. ثم تغادر السيارة
مهولة صوب القصر .. وفي اليوم التالي ..
وعندما تدعو الصحفيين لزيارتها .. ويحضرون
امامها .. تستعرضهم واحدا .. واحدا .. فتقع
عينها على صديقتها .. فتبتسم له .. وتصعد
الدمعة الى محجريها ..

وفي عام ١٩٦٣ حقق وايلر واحدا من افضل
افلامه الاخيرة والتي ظلت تتحمل طابعا سايكولوجيا
عاما فكان فيلم « الهمس العالي » الذي قامت ببطولته
اودري هيبورن امام شيرلي ماكلين ..

ويتحدث وايلر في « الهمس العالي » عن مدرستين
شابتين ، على قدر وافر من الجمال تفتتحان مدرسة
للاطفال في قرية اميركية منعزلة .. ويتيسر للشابة
الاولى « هيبورن » التعرف على احد الشبان الاغنياء
فتنشأ بين الاثنين علاقة غرامية .. ويقرران الزواج ..
وحين تشعر المدرسة الثانية - شيرلي ماكلين - بانها
سوف تفقد صديقتها اذا ما تزوجت تفتعل في المطبخ
موقفا حادا تنتقد فيه زميلتها على التفكير في الزواج
.. او الاقدام عليه ..

وخلال مواقف الفيلم المتقدمة تتلصص اعين تلميذة
حيتين المدرستين .. تراقب حركاتهن .. وتستمع الى
الشجار الكلامي المنفجر بين الاثنين حيث تهرب الى
جدتها فتهمس في اذنها بان ثمة علاقة عاطفية شاذة
تجمع بين المدرستين الامر الذي يجعل المدرسة الثانية

- ترانس ستامب - عمله قائلا بأنه كان يحمل لها في قلبه حبا خالصا ولما كان لا يجد في نفسه المقدرة على مصارحتها لخبلة وخوفه من ان تسخر منه . . يقرر خطفها !

وفي القبو تعيش الفتاة - ميراندا - سامنتا ايكر حربها العصبية مع هذا الشاب الغريب ورغم انه كان يسعى الى كسب ودها واشعارها بالعاطفة نحوه بما يقوم به من خدمة تامة لها تزدد هي رفضا له واستياء من عملية خطفها الذي قام بتنفيذها . وتطالب باطلاق سراحها . . حتى انها تقدم جسدها له عوضا عن تلك الحرية الا انه يرددها بفضيق قائلا بأنه لم يخطفها رغبة بجسدها وانما لانه يحبها اذ انه لو كان يسعى وراء الاجساد لوجدتها بكثرة . . وفي احد المواقف يريها مجموعته النادرة من الفراشات لكنها ما ان تبصر الفراشات وتشاهد صورتها منعكسة على زجاج صندوق الفراشات حتى تقول بهيبة وألم - حسنا . . والان ضمنتني الى مجموعتك هذه ؟؟

وفي نهاية الفيلم تطلب ميراندا منه النزول الى القبو وحينما يتقدمها نازلا السلم الصغير تتناول مبرحة مطروحة جانبيا وتوجه اليه ضربة عنيفة في رأسه وتطلق ساقها تريد الفرار . . لكنه رغم فقدانه لتوازنه ورغم انسكاب الدم الغزير على وجهه يستطيع امساكها وكبح ثورتها تحت وابل غزير من المطر وخلف غشاء كثيف من الدم . . ثم يسحبها الى القبو وحين يروم الخروج ترتطم قدمه بسلك المدفأة فينقطع التيار الكهربائي عن المدفأة ويخرج هو ليغلق الباب خلفه بعنف ومن ثم ليركب سيارته كي يصل الى المستشفى . . وباب المستشفى يسقط فاقدًا وعيه . . ويمضي في المستشفى ثلاثة ايام .

وبعد تلك الايام الثلاثة يعود فريدي الى بيته ويسرع حالا الى القبو وما ان يفتحه حتى يجد ميراندا على فراش الموت . . فلقد ماتت من الخوف . . والبرد . . والجوع . .

ولقد اخطأ وايلر في نهاية هذا الفيلم عندما ترك بطله يتحدث لنفسه قائلا « لقد اخطانا نحن الاثنين . . لقد اخطأت انا لانني الحجت على ميراندا وكان يجب علي تركها عندما وجدتني على هذا العناد لابحث عن فتاة اخرى . . بسيطة . . طيبة يمكن لي أن أقوم بتثقيفها وتعليمها وفق ما اريد . . كذلك اخطأت ميراندا عندما بالغت في عنادها تجاهي » .

ان وايلر في هذا الكلام يستجمل المتفرج ويعتبره غبيا لا يستطيع استشفاف موضوع الفيلم واستيعاب نتيجته الا ان هذا لم يقلل من كونه - جامع الفراشات - هو من اروع افلام وايلر الاخيرة

البيئية المعاصرة الصرفة . . ان تأثيرات النظام الاجتماعي والسياسي على افعال الاشخاص ينتج مواقف معينة تتفاوت في صحتها ومداهها ومخرجو الافلام التي ذكرنا قلما يبحثون عن الشخصيات الناضجة ضمن ذلك التأثير ان دراستهم تنصب على شخوص فارغة وهو دليل عجزهم عن فهم شخصيات أعمق . . ان فهم الشخصية الانسانية ذات الفهم المعين والافعال المعينة لا يتجسد الا عند المخرجين الجهابذة ممن صرفوا سنينا من حياتهم على دراسة شتى مناحي العلوم النفسية والاخلاقية . . وهكذا نجد وايلر متفوقا متمكنا من معالجة أحداث افلامه ووايلر في - الهمس العالي - استخدم كل ما يمكن ان تقدر السينما التعبير عنه . . فيتحدث بحرفية الفن التقليدية مازجا ذلك بكبت يكتشفه المتفرج الذكي بطول عناء

ومن ناحية تكنيكية يلج وايلر على عكس المناظر الخلفية بوضوح فمما هو دارج في السينما الان هو بروز المناظر الامامية بوضوح بينما تظل المناظر الخلفية مظلمة مدلمة . . ان توضيح ابعاد الصورة بدقة فائقة من اهم مرتكزات عمل وايلر لذلك بدا واضحا ان العجز عندما كانت تتحدث مع المدرستين من بعيد كانت تبدو معهن بوضوح ونقاء في وقت تتقدم كادر الفيلم حفيدتها واقفة خلف الجدار تستمع لما يقال بين النسوة . . ان وايلر هو افضل من صور افلامه بهذا الاسلوب . ولعل احدا ما لا يوازيه في ذلك غير اورسون ويلز . .

وفي عام ١٩٦٤ حقق فيلما اخر بعنوان « جامع الفراشات » الذي نحن بصده الان . .

والفيلم يحكي قصة شاب معقد نتيجة سخرية مزمنة جابه بها المجتمع منذ صغر سنه السبب الذي خلق في نفسه شعورا بالنقص والكبت العاطفي مما سبب عجزه عن التلاؤم مع المحيط الانثوي وتولد في نفسه شعور بالانعزال والاستثناس بجمع الفراشات الميتة وحين يفوز بجائزة في احدي المسابقات يشتري بيتا قديما في مكان منعزل ويقرر العيش فيه . . وخارج بيته القديم يستلطف رؤية فتاة جميلة كانت تمر يوميا في شوارع المدينة دون ان تشعر هي بذلك ويقرر في دخيلة نفسه ان يقوم بخطفها . . وهكذا يستقل سيارته ويخرج مترصدا للفتاة وما ان يشاهدها تدلف في احد الطرق الفرعية حتى يصعد بسيارته اليها ويمسك بميلل بسائل مخدر يهاجمها ويكمن انفا لتسقط بين ذراعيه فاقدة وعيها بعدها يحملها بسيارته ويعود بها الى قبو ائته في اسفل بيته القديم خصيصا لها .

وحين تعود الى رشدها تفاجأ بوجودها في ذلك القبو المنعزل وحين تستطلع الامر منه يبرد فريدي

.. لقد استخدم مناخا متوازيا مع فكرة الحدث ووقوعه .. فعندما كانت ميراندا في اوج ثورتها وكان فريدي في منتهى مقاومته كانت الطبيعة تمطر بعنف لتتسج مع الحدث الواقع سمفونية ذات بعد مأساوي صاحب الايقاع ..

ومن الملاحظ ان افلام وايلر التي حققها في الستينات لا سيما « الهمس العالي » و « جامع الفراشات » قدمت نماذج من النفسيات المعقدة المكبوتة فالبطل فريدي في « جامع الفراشات » هو سلوكية معينة تشبه الى حد ما سلوكية المدرسة التي لا تستطيع فراق زميلتها فتقرر اعدام نفسها بالحبل في « الهمس العالي » .. كذلك نلاحظ في افلام وايلر ذلك الهارموني الهادي المنبعث وفق سيناريو معد باكثر وسائل الكتابة تقليدية ثم ذلك التصوير الرائق المعتمد على اللقطات المتوسطة القريبة .. فمن النادر ان تشاهد لقطة عامة بل ان لقطات « جامع الفراشات » العامة لا تكاد تعد على اصابع اليد الواحدة ..

وخلال الاسابيع الماضية عرض في بغداد احد

افلام الويسترن الاميركية وقد اخرجته ويليم وايلر عام ١٩٥٨ - باسم « البلاد الشاسعة » وقام ببطولته نجمة القديم كريستوفر بيك مع مجموعة من كبار ممثلي هوليوود ك جين سيمونز وكارول بيكر وشارلس بيكفورد وشارستون هيستون وبول ايفس وشوك لانزر وغيرهم .

(١) بعد افلام ماجستي وهرقل وجوليا والقائمة الطويلة من الجبابرة التي ظهرت بعدها وهي الافلام ايطالية تحقت بعد نجاح فيلم « هرقل الجبار » الذي مثله ستيف ريفز وسليفا كوزيتا عام ١٩٥٨ . نقول بعد تلك الافلام ظهرت موجة الافلام العصابات وهي الافلام يحققها راسماليون اميركان في ايطاليا وميريد مستقلين قلة الاجور التي يتقاضاها الممثلون والمخرجون والعاملون خلف الاجهزة الفنية وهناك فيلم الويسترن المنتج في هاتين الدولتين يفل من حيث التكاليف عنه في هوليوود كل مستوى التث ٠٠ وهذه الافلام ذات موضوعات سخيفة مكررة وتعتمد على جوليا جديد ينتمي الى القرن التاسع عشر شأنها في ذلك شأن الافلام الجاسوسية والسرورمان - الكلد - .

(٢) الويسترن : تعني الافلام الغرب الاميركي وهي التي تدور حول رعاة البقر واللصوص والمهربين والقتلة والفارين من وجه العدالة والمهاجرين من الحرب الاهلية والمهاجرين الى امريكا .. الخ ..

(٣) يذكر بعض المعنيين بشؤون السينما انهم سمعوا من بعض المصادر بان مصور فيلم « جامع الفراشات » هو فنان عراقي اسمه قيس الراوي ولا نعلم مدى صحة هذا الخبر رغم مطاولتنا الحصول على تايتل الفيلم المذكور واذا كان الامر كما سمع الاخوة المعنيون فهذا فخر للفنان العراقي الذي اثبت في جميع المجالات قدرته وتمكنه .

(٤) يرجى ملاحظة العدد ٤٣ من مجلة الاذاعة والتلفزيون الصادر في ٢٥ تشرين اول ١٩٧١ تحت باب - افلام الشهر - حيث كتبنا مقالا نقديا عن الفيلم المذكور .

The Collector — films and filming-November 1965 35.

- ٢ - فنانون خلف الكاميرا د* هوشنك كاوسي - ويليم وايلر مجلة السينما العدد (٤٣) ١ تموز ١٩٥٦ بغداد .
- ٣ - تاريخ الفن السينمائي - ج٤ ج٥ - جودج ساندول .
- ٤ - ملحق خاص بالسينما - جريدة النهار - الاعداد ١٠ تشرين الاول ١٩٧١ .

فلم « البلاد الشاسعة »

دراسات جمالية السينما الغربية

بقلم : فايسمان

ترجمة : عبد الهادي الراوي

متقفي الغرب نحو الواقعية الاشتراكية ، بل واقع حتى منتجي الافلام الرجعية بالاخذ بنظر الاعتبار روح العصر ، ولهذا ، فالى جانب فيلمي « نائب من منشوريا » و « جدار برلين » الموجهين بشكل مفضوح ضد الاشتراكية ، ولتغذية الروح الشوفينية لدى المتفرج ، فالى جانب هذا النوع من الافلام ، تبرز أخرى ليست مفضوحة بهذا القدر ، لكنها ليست اقل رجعية كفلم « أطول يوم (في التاريخ) » الذي يروي قصة انزال الحلفاء في « نورمانديا » كحدث قرر نتيجة الحرب لكن الفيلم لا يذكر كلمة واحدة عن دور وانتصارات الجيش الاحمر البطولية في دحر النازية .

الفلم المذكور يستخدم اسلوب تناسي الحقائق التاريخية ويستغل كل ما في جعبة «الفلم الحربي» ليوحي للمشاهدين ، وخصوصا الشبان منهم ، تصورا خاطئا عن الحقائق التاريخية ونسبة ما بذله كل حليف في دحر النازية .

هناك شكل اخر للسينما الرجعية ، الافلام التي تمجد طريقة الحياة الغربية ، الحضارة الغربية ، « مبدأ تكافؤ الفرص » وما الى ذلك من المظاهر المزيفة لديمقراطية النظام الرأسمالي .

ان مثل هذه الافلام اكثر من ان تحصى ، فاغلبها - الافلام الغربية - تنمق بشكل او باخر ، الواقع القبيح للرأسمالية وتغطي عيوبها .

وحتى في بعض الافلام التي تحمل في الظاهر افكارا موجهة ضد البرجوازية نجد افكارا غريبة عن الاشتراكية ، وهذا التناقض الظاهري يحمل معاني كثيرة : انه يعكس علامات اندثار بعض الاتجاهات في الواقعية الانتقادية ، ويبرز مدى التعقيد في تشابك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تؤثر في ابداع الفنان في المجتمع البرجوازي .

ان اقل الفنانين شرفا لم يعد يريد تحميل مسؤولية الدعاية المفضوحة للبرجوازية الاستعمارية: انهم يدبونها ويبحثون عن قيم فكرية جديدة ، ويحاولون نقد النظام القائم ، لكن اكثرهم لا يزال بعيدا عن العلاقة الثورية بالواقع ، وفقط من هم اكثر شجاعة وفطنة يجنون القوة للتحول الى جانب الطبقة العاملة الثورية في السياسة والابداع .

أما الآخرون وبالرغم من انهم يفهمون ان اساس الديمقراطية البرجوازية قد افلست، فهم لا يستطيعون اتباع طريق اخر .

ان عداؤهم للبرجوازية يكون احيانا سلبيا تماما فهم يرفضون اذلال الانسان ويثبتون اندثار الشخصية الانسانية ، لكن ماذا يجب ان يحل محل الظروف اللا انسانية ؟ اية مثل عليا تستطيع ان

تعد النظريات الجمالية السينمائية وممارستها في البلدان الرأسمالية حاليا ، سلاحا مهما للفكر البرجوازي وطريقة للتأثير على اوسع الجماهير . ان الطبقات الحاكمة في الغرب تقدر قوة السينما الهائلة ولذا لا تدعها تتحرر من سيطرتها .

ان تكاليف الانتاج المرتفعة وهيمنة شركات التوزيع ، والرقابة المباشرة وغير المباشرة ، كل ذلك يؤثر على الاتجاه الفكري للسينما ، علاوة على التأثير الآخر وهو الاقل ظهورا والاكثر مفعولا - الظروف الروحية التي يعمل في ظلها السينمائيون ، وتلك النظريات الفلسفية والجمالية التي تكون الاساس للفكر البرجوازي .

لقد تميزت السينما الغربية في السنوات الاخيرة بتعدد الاشكال وطرق التعبير وكمية ونوعية الافلام المنتجة وتعدد الاتجاهات الفكرية .

كما وان النجاحات الفنية في الدول الاشتراكية ، وفضل الافلام الرجعية المفضوحة قد قوى تطلع

تلهم الانسان ؟ انهم لا يستطيعون الاجابة عن هذه الاسئلة .

ان رؤيا الفنان وموقعه في النضال الفكري يتحددان ليس بالدوافع أو المزاج الشخصي بقدر ما بالنتائج النهائية التي يوحىها الفنان للمشاهد عن طريق ابداعاته . وكثيرا ما يحدث ان الفنان ينقد بلا شفقة بعض جوانب أو كل الواقع البرجوازي ، لكنه لا يستطيع ان يقترح على المشاهد طريقا لحل المشاكل الاجتماعية . واكثر من هذا ، انه غالبا ما يرفض كل امكانية لحل تلك المشاكل ، وهكذا وبدون ارادته يؤكد المزاج الاستسلامي والتشاؤم الاجتماعي ، ويحمل الانسانية ذنب العلاقات الاجتماعية الا انسانية ويتهم كل البشر بانهم مذنبون وخاسرون منذ الازل وانهم غير قابلين للإصلاح ابدا .

عندما نحلل ظواهر السينما ونعمم الخواص الابداعية لبعض الفنانين والمدارس والاتجاهات الفنية ، يجب ان لا نسقط في الاجتماعية الفظة وننسب للفنان الشريف صفة الدعاية الفكرية الرجعية ، ويجب أن لا ننسى انه مع كون الافكار الفنان تقدمية بشكل عام ، وتعاطفه الذاتي مع افكار السلم والديمقراطية ، وانسانيته ، فان موقعه كفنان يمكن ان يكون خاطئا او مضرا .

ان عدم وضوح وانتقائية افكار الفنان يمكن ان تسقطه تحت تأثير اكثر الفلسفات رجعية ، والتي تقوده الى نتائج غير متوقعة احيانا ، واهيانا الى نتائج معاكسة تماما للافكار الذاتية التقدمية التي كان يبدو انه يؤمن بها ، وهنا تكمن الصعوبة في تحليل بعض ظواهر الفن السينمائي في الغرب .

عندما نقف ضد الادعاءات الرجعية المكشوفة في الفن يجب ان نقيم بهدوء في الوقت ذاته ، انتاجات الفنانين التقدميين بشكل عام وان لا نتماهى عن تأثيرات الفلسفة وعلم الجمال البرجوازيين ، المضرة على هذه النتائج

في التركيب العام للوعي الاجتماعي للعالم البرجوازي الحديث ، يصبح التأثير المتبادل للفلسفة والفن اكثر عمقا وتعقيدا ، فكثير من التيارات الفلسفية الحديثة تتشابك مع الاتجاهات الفنية ، وقضايا علم الجمال والفن تكون محور النقاشات الفلسفية .

وحسبنا ان نتذكر ان مشكلة الانسان كشخصيته هي احدى المشاكل الحيوية في الفن الحديث ، وهي في ذات الوقت اكثر المشاكل عرضة للنقاشات الفلسفية ، وكانت هي المشكلة الاولى في المؤتمر الفلسفي العالمي الذي عقد في المكسيك (ايلول ١٩٦٣) .

وعلى ان نضيف هنا ان اكثر النظريات الفلسفية الجديدة - (الوجودية ، السيكلوجية الفرويدية) كانت قد دخلت وعي كثير من فئات المجتمع البرجوازي من خلال الادب والمسرح والسينما . . اي من خلال الفن .

ولهذا السبب يتبين مدى اهمية تملك بعض اتجاهات الفن السينمائي الغربي وتأثيرات التيارات الفلسفية و « الاستيتكية » البرجوازية . ونعني قبل كل شيء التيارين الاكثر انتشارا : الوضعية واللاعقلية .

الوضعية (٢)

الوضعية في شكلها الحديث « الوضعية الجديدة » (يراها النقاد الماركسيون تيارا فلسفيا يستهوي اكثر ما يستهوي بعض المثقفين البرجوازيين المهتمين بالعلوم الطبيعية) ، لكن تأثير التفكير « الوضعي » اعم من ذلك ، فهو يتغلغل في البحوث الاجتماعية ويؤثر بقوة على « الاستيتكا » والممارسة الفنية . تكمن حقيقة « الوضعية » في محاولتها سلب الفلسفة خاصيتها العقائدية والتعميمية وتحقير (تصغير) المعرفة الفلسفية بشكل عام ، وتضع « الوضعية الجديدة » مطلبين فقط لبحث كل حركة في الفكر : « التجريبية المضنة » او « المنطق الشكلي الضيق » . ففي علم الاجتماع تعني « الوضعية » عمليا « الامتناع عن التغلغل في اعماق ظواهر الحياة الاجتماعية » ، فعلماء الاجتماع « الوضعيين » يعتقدون ، قبل كل شيء ، بوجود الوصف البسيط والمباشر لكل حقيقة او حدث على حدة ، وفي « الاستيتكا » تقف « الوضعية » ضد التساؤل عن مدى غنى المضمون في العمل الفني ومدى تعبيره عن حقيقة الظاهرة المصورة ومدى تغلغله في اعماق الحياة الاجتماعية ونفسية الانسان كشخصية .

ان العقائد « الوضعية » عند التطبيق في الفن تظهر على شكل - وثائقية - تسعى لتصوير الحقائق الحياتية ، او كما يقولون - الصور الحياتية ، بدون اية محاولة لفهمها او اعطائها تفسيرات فنية خاصة بها .

وغالبا ما يتحول الفنانون في هذه الحالة الى باحثين اجتماعيين او يهرع الباحثون الاجتماعيون لاستخدام آلة التصوير .

وبالطبع فان الفنانين والباحثين الاجتماعيين يستطيعون بهذه الطريقة ان ينجحوا في اكتشاف ، وقائع حقيقية تتكلم احيانا عن نفسها بنفسها . لكن وبشكل عام ، ان علاقة الوضعية بالواقع

الاحتجاج فقط في رصد السقوط الاخلاقي للمجتمع
الموسوم باللااخلاقية .

أما سبل الخلاص فهي دوماً بالاتجاه للدين أو
لوصفات (غرويد) للتخلص من « عقدة الذنب » .
كتب (بيكاس) في نفس المقالة : « بالنسبة للجيل
الجديد في السينما الأمريكية ، التلقائية والارتجال
تتوحيان فقط أهدافاً سلوكية : التلقائية كوسيلة
للتحرر من القوالب الفنية والاجتماعية والاراء البالية
والنظرة النفعية للحياة » .

ان سبب جدة وعصرية مثل افلام (راكوزين) -
« بايوري » و « ارجي افريقيا » - كما يراه الناقد
الامريكي - « هو الاخلاص القريب من الاستكانة في
طريقة النظر الى الواقع » .

صحيح ، يمكن التحدث هنا عن الاستكانة بمعنى
« الوقوع امام الوقائع » ولكن ليس عن ادراكها
العريض ، او الاحتجاج ضدها !

وبهذا المنحى يتميز بشكل خاص الفلم الأمريكي
« العين الغاضبة » لمخرجيه (سيدني ماير ، جوزيف
ستريك ، بن ميدواي) .

لقد استمر تصوير هذا الفلم سنوات عدة ، اذ
كان مؤلفوه يصورون حياة (لوس انجلوس) بدون
خطة مسبقة او موضوع معين . . . الشوارع
والمطارات والبارات الليلية . . . ومعهد تجميل
ومقبرة كلاب ، والمصارعة الحرة غير المقيدة والنشرة
الدينية عند بعض الطوائف الخ . . .

وقد نتج من كل ذلك لوحة غريبة تحوي القبح
والتفسيخ ومختلف درجات سقوط الانسان ،
والتناقضات المخيفة للحياة الأمريكية . . . لذا فقد
اضطروا لاختلاق موضوع بسيط لربط هذه
المشاهد فيما بينها ، واستعانوا بمشكلة لهذا
الغرض . . . امرأة باسم « جوديت » حياتها محطمة
بسبب خيانة زوجها لها وطلاقها منه . . . تأتي الى
(لوس انجلوس) فتسكن باحيائها الفقيرة وفي
باراتها ، فتسقط في اليأس اكثر فاكتر .

الفلم بمجموعه عبارة عن حوار داخلي بين
(جوديت) وضميرها وافكار البطلة حول مصيرها
. . . والاشياء التي تراها . وقد ربطت المشاهد
المصورة وثنائيا مع المشاهد التي مثلتها الممثلة .

بعض المشاهد كانت تصورات واوهاما مرضية
تغلب عليها « الفرويدية » ، ولهذا كانت النتيجة
النهائية : فلما متشائما جدا يصور التفسخ ، لكنه
لا يجيب عن السؤال المطروح ، وبالرغم من افكار
البطلة عن معنى الحياة ، فالفلم لا يحمل افكارا
كبيرة لمقارنة الصور المسجلة للعنف والتفسخ ،
فظهرت هذه الصور وكأنها لا بد منها .

ان « لوسون » محق عندما يقول : « ان هذه

تعود الى الطبيعية العارية والى الامتناع عن الغوص في
اعماق الظواهر وهذا ما يظهر بوضوح في الافلام
الاخبار التي قال عنها الناقد (أنري أجيل) : انها
اسفار غير دقيقة وغير محددة وغير كاملة تتبع مجرى
الزمن ، بعكس التاريخ الذي يدرس الحوادث
باسبابها ونتائجها .

**يفسر النظريون والفنانون البرجوازيون النزوع
لتصوير الحياة على هذه الشاكلة ، بان الانسان
مخلوق غير كامل ، قلق ، يبحث دائما ، تائه كالأعمى
في العالم القامض حتى ان تسجيل الجزئيات بدون
استخلاص معانيها ، يعتبر من وجهة نظرهم ، من
ميزات العمل الفني الجيد .**

وهكذا ، فالناقد الأمريكي (باكان) يؤكد ان
السينما التي ينزع فنانونها نحو « الوانائية » تصبح
شخصية اكثر وتمثل وجهة نظر المخرج اكثر ، عندما
تكون فكرة القلم موجودة في الوقائع نفسها لا في تأثير
الوقائع على المشاهد لغرض فكري او تربوي . . .

يلغي (باكان) كل ما قسمته الواقعية الانتقادية
من فن تقديمي ، فهو يعلن مثلا : ان واقعية (غريفت
شتر وهام ، فورد) وهمية . وان كلاسيكي السينما
الأمريكية كانوا مهرة استطاعوا بفضل العاطفة
القومية استخدام التناقض في المشكلات العصرية أو
تلك التي تبدو وكأنها عصرية .

ويدخل في عداد مثلي هذا الاتجاه في السينما
سينمائيو « مدرسة نيويورك » - (شيرلي كلارك ، جون
كاسافيش ، جوناس ميكاس ليونيل راكوزين)
والمخرج الفرنسي (جان روش) . . . وآخرون .

**ان القواعد الجمالية للسينما « المباشرة » أو
« الاخبارية » تتسلل الى كثير من الاتجاهات في السينما
الغربية التي تجمعها خصلة مميزة الا اجتماعية .**

**وبالرغم من ان ابطال هذه الافلام يمتزجون
ظاهريا في محيطهم المصور بوثائقية دقيقة ، فان
شخصياتهم ليست نتيجة للعالم المحيط بهم ، بل
تكون وفق قوانين اخرى . . . انها شخصيات ذات
خصائص اخلاقية تجريدية .**

ان محرر مجلة « الثقافة السينمائية » -
Film Culture (جوناس بيكاس) يلاحظ :

« ان اكثر المعاصرين فطنة بدأوا يعون الرياء والكذب
والتصنع الذي يملأ حياتهم ، وسيولد هذا الوعي
الشك والقلق ، وهذان بدورهما يقودان الى الفوضى
حيث سيمكن البحث عن الاسس الحقيقية للحياة . . .

الشباب يتمرّدون على البيت البرجوازي المريح وعلى
المقاييس الجمالية ويتخلون بعفوية عن حياة الطبقة
المتوسطة والرأسمالية ، ورغم ان هذا الاتجاه في
السينما يعلن عن نفسه كممثل للجيل ، فانه يضع
نصب عينيه أهداف سلوكية فحسب ، ويبقى

الا تشبه حياة كل البشر سواء في غينيا الجديدة ام في نيويورك ام في هامبورغ ، الحياة في العصر الحجري !!

كثير من المشاهد مرتبطة بحيث تأتي بعد المشاهد المصورة في اماكن نائية ومتخلفة . مشاهد من حياة العواصم الامريكية والاوربية ... العادات والطقوس من الوحشية عند البدائيين تتباين تارة وتذكر من بعيد بعادات الناس المتحضرين تارة اخرى . بهذا مثلا زعيم احدى القبائل قد حبس نساءه في قفص خشبي لتسمينهن ، واسمنهن ستكون احبهن لديه ... وذاك معهد للتجميل في نيويورك كل قوى التكنولوجيا الحديث فيه موجهة لهدف واحد هو تخليص الامريكيات السمينات القبيحات الغنيات من الشحوم .

البحارة على ظهر باخرة حربية يرتضون من جهة اخرى ... ومرة من اليمين واخرى من الشمال تمر الزوارق حاملة الحسان بلباس البحر . في اعماق غابات غينيا شاب يهرب من جميلات قبيلته ولا تنقذه اعلى الاشجار ... وهذه صور اخرى رهيبة : موت المتحضرين في دار العجزة ... ليلة حمراء في هامبورغ ... الحماس الديني في قرية ايطالية حيث يمزق الشباب اجسادهم بفرشاة حديدية فيقطر الدم على الطريق ... انهم يعيدون طريق المسيح - طريق الآلام . واخيرا مصارعة الثيران وركض الحيوانات الهائجة في شوارع احدى المدن البرتغالية . وفي نهاية الفلم تظهر قبيلة مبعثرة في الجبال تعبد طائفة مرت ذات يوم واختفت ، انهم يصنعون من القش شبها (للطائر السماوي) ويعبدونه ... فماذا تعني هذه النهاية ؟

ايمن ان تكون الطائفة رمزا للحضارة والامل لقبيلة نستنها الحضارة ؟ لكن الحضارة نفسها والتي شاهدها في الفلم رهيبة ... قاتلة ... لا انسانية .

ان افلاما شبيهة بفلم « حياة الكلاب » لها « استيتكية » خاصة - (« استيتكية » القبح) . كثير من المخرجين الوثائقيين يفضلون التلمظ بهذه « الاستيتكية » دون ان يروا وجهها اخر للواقع ، او لا يريدون عن قصد ، عكس غير هذا الوجه . طبعا ، ليست كل هذه الافلام متساوية ... اذ تصادف بينها افلاما تقدمية واضحة الاهداف ودقيقة فني اختبار المادة مثل فيلم (روسيف) « الموت في مدريد » هذا الفلم المتفجر غضبا ضد حكم فرانكو الفاشي في اسبانيا والذي يذكرنا ببطولات الحرب الاهلية ١٩٣٦-١٩٣٩ ، او فيلم (ماركر) - « ايار الرائع » والذي يعتبر وثيقة شجاعة عن باريس ربيع ١٩٦٢ ، عندما خرج الباريسيون احتجاجا ضد

المشاهد مرئية من وجهة نظر مراقب برجوازي مسخوق . بعد ان تمر البطلة بكل عذابات جهنم ، وبحادث سيارة (وربما متعمدا) وبعملية جراحية خطيرة ترجع الى الحياة تائها ولدت من جديد فتتصالح مع الواقع ... انها ترى الطبيعة في اكثر الناس سقوطا ، وتفكر بان كل الادميين بشر ... ينتهي الفلم بصورة البحر اللامتناهي والبطلة على شاطئه ... والبحر هنا يبدو رمزا للتسامح والصلح .

فيلم « العين الغاضبة » كان بداية لسلسلة من الافلام الامريكية والاوربية صورت تحت شعار « سينما - الحقيقة » او « الحياة كما هي » . والميزة الرئيسية لهذه الافلام - الوثائق ، الافلام - الاستثمارات والافلام - الشخصيات ... كما يلاحظ (يونيكفمش) هي « اوبلغ ، ازائد بكل ماهو مرضي وصارخ في عرابته وبالشخصيات ذات الميزات المرضية . ان مخرجي هذه الافلام في ذاتهم شرفاء وموهوبون لكن لا يهم لا يريدون ، اولا يستطيعون وضع مأساة الحياة في العالم ، لراسماني يتراخضون من مكان لآخر ليجدوا قطعة من الحياة التي توهن المشاهد بظاهرها المتسوق وتؤثر عليه بشدة بفارب مفعول الصحافة الرخيصة » .

فلم « حياة الكلاب » انتاج ضخم على مستوى « الكرة الارضية » ، صوره جيش من المصورين وجمعه المخرج الايطالي (كوالتيرو يكابيتي) بعد مشاهدة هذا الفلم الملون والمؤثر جدا تسمر قبل كل شيء بالحيرة المرة ... اتوجد في عمل (يكابيتي) خطة معينة لوضع معين في هذا الحشد الهائل من المواد ام ان تعاقب صور القباحات البشرية والتلف المقرف موجه فقط للاتارة المرضية !!! ان التباين الشديد في نوعية المواد وعدم وضوح مواقف صانعي الفلم تجعل الاجابة عن السؤال صعبة .

في الفلم مشاهد قوية ومصورة بدقة وتتضمن فكرة محددة ، مثل المشهد المصور في المحيط الهادي ، حيث تموت كل الاحياء بعد التفجير النووي الامريكي ، وحتى السلاحف البحرية التي نجت من الموت تفقد سليقتها الطبيعية في المحافظة على النوم ، فبدلا من الذهاب الى الشاطئ لتضع بيوضها ، تنجبه عميقا في الصحراء حيث ينتظرها الموت الاكيد ، وكذلك المشهد الذي يصور حياة صائدي المرجان الشاقة والمهلكة ... لكن الفلم ككل يشبه عرضا عاما لبشاعة الجنس البشري ، ابتداء من الشعوب المتحضرة وانتهاء بالشعوب التي لا تزال بدائية ... في الفلم مقارنات غريبة : ألا يشبه البيت البشري قفصا تنقاتل فيه الكلاب ويمزق بعضها بعضا !!!

المشاهدين على مشاهدة ضعفه وعدم قدرته على كشف الحركة العميقة للحوادث الحقيقية ، فهو عندما يعرض وقائع مختلفة معزولة عن تطور الحياة التاريخي وحتى عندما يكون ضد الوضع السائد ، فهو حتما سيشارك في تثبيت فكرة ثبات العالم وعدم امكانية تبديله ، هذه الفكرة الرجعية العتيقة .

في الواقع ، ان الطريقة « الوضعية » في الفن لا يمكنها الا ان تتعارض مع الفنانين الذين يتبنونها حيث انها عندما تسلب الفن حقها وواجهه في التصوير الموجه لمسيرة الحياة وتقييمها ، فهي تسلب الفنان حق كونه فنانا وتسلب مضمون العمل الفني مغزاه - (يمكن تصوير اي شيء وسيكون « مجرى الحياة » !) وتختصر معنى الشكل في قضايا تقنية بحتة ، فماذا يتبقى من الفن في هذه الحالة ؟!

ان من يريد ان يكون « وضعيا » حتى النهاية ، عليه ان يتبع طرق « الوضعية » في نتاج بشري . وطبعاً ليس صدفة ، ان مبادئ « الوضعية » لم تطبق بصورة متوالية ابداً في الابداع الفني . وليس صدفة ، ان صانعي كثير من الافلام ، مثل « العين الغاضبة » و « الظلال » بعد ان جمعوا كميات من المادة السينمائية ، اضطروا لاختلاق مواضيع لربط المادة وادخال ممثلين لادراكها اولا ثم عكسها بشكل منظم . اما في « الافلام - الاخبار » الاخرى مثل فلم « روش » - « اخبار صيف واحد » ، وفيلم « راكوزين » - « ارجى افريقيا » فنلاحظ محاولات التنظيم الدرامي بدرجات مختلفة ، وهذا يقود الى موقف معين من الواقع ، وهو تراجع عن المبادئ الاساسية « للوضعية » ، ومع ذلك فان مثل هذه الافلام « اخبار صيف واحد » ، ورغم محاولات مؤلفيها ، فانهم لا يبلغون الهدف الاساسي للفن : التأثير الايجابي على الانسان .

- للبحث صلة -

(١) مترجم عن كتاب : « عن فن السينما - خاصيته ، هيئته ، الله » - مجموعة أبحاث - منشورات معهد الفولقة السينمائي للاتحاد السوفياتي (فيليك) - مطبوعات « الفن » موسكو ١٩٦٥ ص ٢٥٤ وما بعدها - المترجم .

(٢) « الوضعية » - « مضامها العربي » الايجابية . Positivos (اللاتينية) . وهي تيار فلسفي برجوازي يحاول « الانقطاع » فوق المثالية والمادية وتكوين « فلسفة علمية حداثية خالصة » . مؤسسها الفيلسوف الفرنسي (كونت) تنطلق « الوضعية » من التجربة الحسية فقط وترى وتلقي الفلسفة في ايجاد الطرق لوصف التجربة فقط . اما التشكل الفلسفي والتي يسميها « الوضعيون » - « ميتافيزيقية » - فهي حسب رأيهم : غير قابلة للحل وغير مهمة عمليا . لعدم إمكانية التحقق من صحة نتائجها بالتجربة الحسية - المترجم .

جرائم الجيش الفرنسي السري ، في هذه الافلام وخاصة في فلم « باركر » نجد التعليق من خارج « الكادر » يقوي دقة اختيار المواد . واهم ما في هذه الافلام ، هو التغلغل في جوهر الحدث المصور ، حيث يتحول التحليل الاجتماعي الى ادراك للمواقع ، ويصبح سياسيا ذا قيمة . وبالعكس ، في اعمال اخرى ممتعة من ناحية الشكل والمادة المصورة ، وحتى في الافلام حيث المخرجون « الوثائقيون » ينظمون المادة بواسطة موضوع بسيط وبمساعدة ممثلين محترفين او غير محترفين (الذين يمثلون شخصياتهم الحقيقية عند بعض المخرجين) ، لكن حيث لا نجد التغلغل في اعماق الحدث المصور ولا ادراكه ، فالفضل ينتظر حتى الفنان الموهوب .

فيلم « ظلال » من اول الافلام (المرتجلة) وهو عبارة عن « بحث » فني - اجتماعي اخرجته النيويوركي المستقل (جون كاسافيتس) ، وهذا الفلم بنظرنا اكثر انسانية وتفاؤلا ودقة - نفسيا واجتماعيا - من افلام اشباه « العين الغاضبة » .

ان المخرج عمل في البداية نسختين مختلفتين من الفلم . . . الاولى عبارة عن ارتجال كامل وبدون اي تطور للاحداث . . . اما النسخة الثانية (وهي التي اضطر المخرج لاختيارها) فهي منظمة دراميا الى درجة ما . وقد دعا للدور المهمة ممثلين مع الإبقاء على مبدأ الارتجال وعدم الربط في مشاهد قاعة الرياضة والمطعم والشارع ومحطة السكة الحديدية والحديقة العامة . يتحدث الفلم عن حياة عائلة زنجية مكونة من اخوين (الكبير مغني والثاني بلا مهنة محددة) واختهما الشابة . تتعرف الزنجية الشابة على شاب امريكي ابيض فتصبح عشيقته ، ولكنه يتركها بتأثير التمييز العنصري ، ولهذا تضطر للزواج من زنجي تقدم لخطبتها .

في بعض المشاهد يأسرنا الممثلون بدقة تحليلهم لشخصيات ابطالهم خاصة عندما يدور الحديث عن المشاعر الانسانية المعقدة في جو خائق من التمييز العنصري . لكن الفلم ككل - لا اجتماعي . فالجو العام الذي يصور « مسيرة الحياة » لا يكشف الواقع الحقيقي والعلاقات والاسباب والنتائج في العالم المصور ، فالجزئيات المصورة بدقة ، والتي تبين عبث حياة « الخنافس » الامريكيين والمشاهد المؤثرة الاخرى ، مثل الشجار العفوي في الشارع ولقاء الشباب مع فتيات الهوى ، او مشهد السخرية من معرض النحت « التجريدي » . . . كل ذلك لا يعطى التعميم الذي يستطیع وحده ان يوضح فكرة العمل الفني وموقف المؤلف .

ان (كاراغانوف) محق عندما يقول : « ان الفنان الذي يعرض (الحياة كما هي) ، انما يجبر

فيلم جديد

الفصل الثالث

التطورات التي حصلت في ألمانيا وروسيا وفرنسا

بقلم : توماس وايزمن

ترجمة : مجيد ياسين

ازدهر فن صناعة الافلام في أماكن مختلفة وفي
أزمنة متفاوتة . فمنذ بداية القرن حتى مطلع
العشرينات حصلت أهم التطورات - كما رأينا -
في أمريكا . وكانت السينما تحاول في أماكن أخرى
أن تحتل مكانها في التاريخ . فقد انتج الايطاليون
أفلاما كبيرة ذات مواضيع تاريخية مثل فلم
« كوفاديس » ونجد الفرنسيين ، الذين يؤكدون على
اعتبار انفسهم « مثقفين » يتشبهون ، او بالأحرى ،
يقعون فريسة تأثير « برنار » و « ريجان »
ولكوميدي فرانسيز . بينما ظلت السينما
البريطانية عديمة الأثر وظلت على هذه الحال فترة
طويلة من الزمن . وفي روسيا القيصرية كان يجري
تحويل العديد من الأعمال المسرحية الشعبية
والروايات الرخيصة الى أفلام سينمائية بأعداد
وفيرة ، ولكن لم يتسن لهذه السينما أن تلد
مخرجين ذوي قيمة الا بعد ثورة أكتوبر . واذن
فخارج أمريكا كانت السينما تعيش حالة ركود .
ثم اذا بنا نجد هذا الزخم الخلاق يختفي من أمريكا
ليزدهر فجأة في ألمانيا ثم ليعقب هذا الازدهار
انشقاق حاد ومؤثر للمواهب في كل من الاتحاد
السوفيتي وفرنسا .

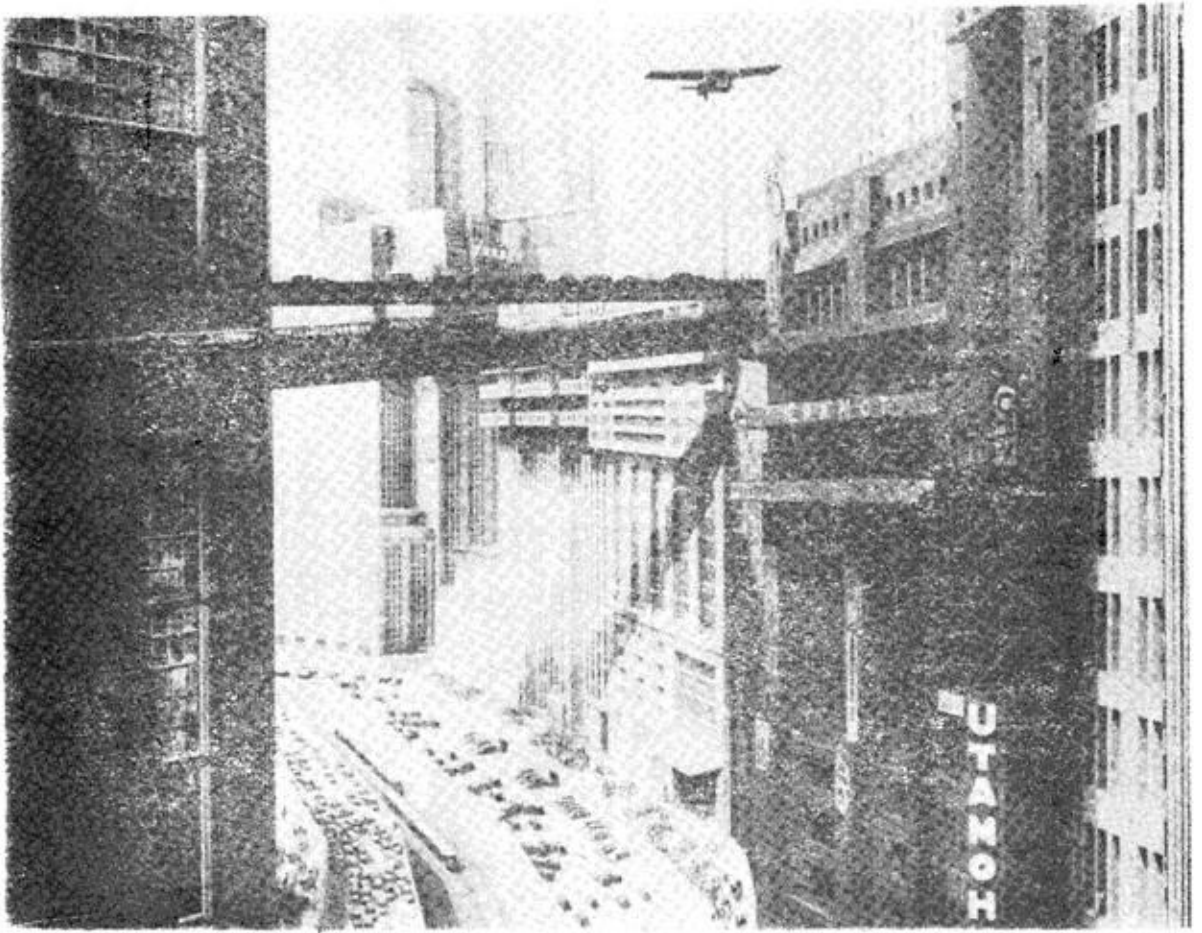
كانت أفلام غريفيث جديدة بالاهتمام ،
بالدرجة الأولى ، لانتساع افق الحركة فيها
واحتوائها التام على المقومات التقنية لصناعة
الفلم وبراعتها وذكاؤها في تقديم المشاهد التي تعتمد
على الحركة .

واستخدم تشابلن من الإيماءات للتعبير عن
الحقيقة المطلقة . كان كلا الفنانين يعتمد مبدأ
الحركة الى الخارج . بينما نجد إنجاز السينما
الألمانية في تلك الفترة يتجلى في قدرة تلك السينما
على سبر أغوار الفكر البشري .

فالافلام الألمانية (وانا أتكلم عن الافلام البارزة
لا الافلام التجارية) كانت تنطلق من مبدأ الحركة
الى الداخل ، ولم تكن الحركة - بمفهومها
الفيزيائي - تهمها لذاتها ، بل كانت تكتسب أهميتها
من مدى قدرتها على إبراز ما يجول في ذهنه او
التعبير عن صراع داخلي ما . لقد انتج الالمانيون
الافلام النفسية . وتخلوا ، في الوقت ذاته ، عن
المنهج الطبيعي الجاف الذي كان المخرج الأمريكي
لا يزال يأخذ به ، مقتفيا بذلك خطوات سابقيه في
تصوير الامواج وهي تلطم الساحل وغير ذلك ،
معتقدا ان جانبها من مهمته كمخرج ينحصر في
التصوير الفوتوغرافي الذي يعطي صورة دقيقة
للواقع . وكان المتفرج يرى على الشاشة كل ما يمكن
ان تراه العين فعلا ولا شيء أكثر من ذلك . بينما
اهتم السينمائيون الالمانيون بان يجعلوننا نرى فعلا كل

أميل جانتنيك في [الفسحة الأخيرة]

متربول فرتز لانك

عام ١٩١٩ • والفلم ميلودراما تتحدث عن طبيب مجنون - كاليغاري - يرتكب سلسلة من الجرائم بواسطة رجل مريض بداء المشي أثناء النوم ، ينومه الدكتور كاليغاري تنويما مغناطيسيا ويتحكم بالتالي في عقل الرجل المريض • وغرضه من الدفع الى ارتكاب الجرائم غرض علمي : فهو يهتم كثيرا بمحاولة اثبات ان المرء يستطيع ان يستولي على ذهن الآخر •

والذي يروي القصة - وهكذا تبدو لقناعته - شاب كان صديقا لاحدى ضحايا الطبيب المجنون • والارتداد الطريفة في القصة هي ان المجنون لم يكن الدكتور كاليغاري ، بل راوي القصة - حين يظهر انه كان نزيل مستشفى الامراض العقلية الذي يرأسه الدكتور كاليغاري • وما نراه على الشاشة ليس سوى الخيالات المريضة لرجل مجنون • وتجري أحداث القصة كلها في اجواء غير واقعية يريد الطبيب من خلالها ان يصور لنا العالم ، كما يبدو

ما لا تستطيع العين البشرية ان تراه ، في الافكار ، مستخدمين لتحقيق هذه الغاية كل ما يخطر على البال من الاساليب والادوات • لقد ادرك المخرجون الالمان اللامعون لتلك الفترة - امثال فريتز لانغ ومورناو وزوبرت فينه وبابست - ان الاشياء التي يحيط بها المرء نفسه (نوع السرير الذي ينام فيه نمط ورق الجدران الذي يغطي به جدران الصالون وشكل الساعة الجدارية التي يستخدمها) كلها تعطينا فكرة عما يكون عليه ذلك الفرد • وعلى ايدي هؤلاء المخرجين امتلكت السينما طاقات تعبيرية او وصفية • فبعد ان كانت الشخصيات في الفلم مجرد رموز اصبح لها عمقها وابعادها وفرديتها وخصائصها الذاتية •

ان اجرا استخدام للخلفية في التصوير السينمائي - وكانت جراحة فريدة حقا لم يحاول احد ان يقلدها فيما بعد - هو ما قام به « روبرت فينه » عند تصوير فلم «غرفة الدكتور كاليغاري»

ضربا من الهراء والتخلف - قالوا : « لماذا لا نصنع
أضواء وظلالا على ديكورات فلم الدكتور كاليغاري
هذا ؟ » وحين احتججت على هذه الطريقة البدائية
في صناعة الافلام علق هيرت (وهو أحد
الثلاثة) قائلا : « اصغ الي يا مستر بومر * نحن
نعيش في عصر تعبيرى واعتقد اننا بصيغنا
الديكورات بهذه الطريقة سنساهم الى حد كبير في
إبراز العناصر المهمة في القصة ... » !

لعل هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة لتأمل
مسألة من المسؤول عادة عن نجاح - او فشل -
فلم ما * وفي الحديث عن فلم «غرفة الدكتور كاليغاري»
ثمة سبب وجيه في افتراض ان كاتب السيناريو
(كارل ماير) والمصممين الثلاثة قد ساهموا في
تحقيق عظمة الفلم بقسط لا يقل عن المخرج «فيه» *
ان اناسا كثيرين يدخلون عادة في عملية صنع الفلم
حتى ليقدموا من الصعب احيانا تحديد مصدر الالهام
او اتقول ممن له اليد الطولى في ابراز النتيجة
النهائية * ثمة مخرجون معينون يخلقون لنفسهم
نمطهم الخاص ، الذى يبقى هو هو بصرف النظر عن
نوعية الفنيين الذين يتعاونون معهم * وعندما
نراجع اعمال مثل هؤلاء المخرجين نستطيع ان نخمن
بكل طمأنينة انهم كانوا يتحكمون بالبلاتوه تماما *
ولكن في حالات اخرى قد يكون دور المخرج مجرد
العمل على تجسيد وحي كاتب او منتج او نجم
سينمائى يعمل بالتعاون مع كاتب * اما في الوقت
الحاضر فمن النادر ان يكون الكاتب هو المبدع
الرئيسى في انتاج فلم (ما لم يكن كاتباً - مخرجاً)
فبسبب من طبيعة الوسط يضطر اكثر كتاب
السيناريو الى الخضوع لمتطلبات العمل بحيث
يندر ان يستطيعوا فرض اسلوبهم الخاص او
روحيتهم على الانتاج * اما الكتاب الذين يشعرون
انهم من القوة بحيث يستطيعون تحقيق ما يبتغون
على الشاشة فغالبا ما يصبحون مخرجين أنفسهم -
كما فعل « جون هيوستن » و « بيللى وايلدر »
و « فيديريكو فيليني » وغيرهم * ولكن « كارل
ماير » كان كاتب سيناريو وحسب ، ومع ذلك
فقد كان هو المبدع بشكل لا يقبل الجدل * فهو
الذى جاء بفكرة « غرفة الدكتور
كاليغاري » الى المنتج « ايريش بومر » * وكانت
مخيلته الخلاقة الجبارة وراء الفلم لقطة فلقطة *

كذلك قدم ماير فكرة فلم المانى مهم آخر
هو « الضحكة الاخيرة » * وهى مأساة بواب فندق
عجوز (أميل يانغز) الذى يشاء الحظ العاتران
ينقل الى وظيفة خادم تواليت * والقصة تروى
دون الاستعانة بكلمة منطوقة واحدة * ذلك لان
حسن الرؤية عند ماير فائق الى حد عظيم حتى ان
القصة جاءت على درجة كبيرة من الوضوح بالرغم

في احلام رجل مجنون ، عالما ممسوخا طافحا ببشاعة
تبلغ حد الغرابة ، مشحونا باخطار غامضة لا سبيل
الى التخلص منها * ان اكثر الفضل في روعة الفلم
يعود الى المصممين الثلاثة : « هيرت » و « فارم »
و « ديرنغ » الذين كانوا متأثرين الى حد كبير
باللوحات السريالية والتعبيرية التى كانت موضع
اعجاب الالمانيون آنذاك * والحق ان فكرة الفلم
بكليتها كانت مستوحاة من المسرح التعبيرى ، الذى
رفض المذهب الطبيعى القائل بوجود ان يبدو
الكرسى - على سبيل المثال - كرسيا حقيقيا لكي
يمكن الجلوس عليه * ففي فلم الدكتور كاليغاري
ثمة مشهد يبدو فيه احد الكتاب جالسا على كرسي
(ستول) ارتفاعه ستة اقدام يكتب في سجل
بسمه سرير نوم * والمخرج هنا يستخدم المجاز *
فهو لا يهمه كيف تبدو الاشياء في حد ذاتها ، بل
كيف يمكن ان تبدو في نظر انسان يعيش حالة
مزاجية او حسية معينة * ففي الرواية يستطيع
الكاتب مثلا ان يتحدث عن احدى الشخصيات
 قائلا : « يبدو طوله عشرة اقدام » * كذلك الامر
بالنسبة الى السينما * فحين يراد اطالة قامه
شخص يصور من زاوية سفلى باتجاه علوي * فبهذا
الشكل يبدو الرجل طويلا الى حد مخيف * فاذا
انعكست زاوية التصوير بدا الشخص نفسه صغيرا
ضئيلا * يضاف الى ذلك ان الاشياء اذا صورت
بهينة غير واقعية - ولكن مدروسة - كما هو الحال
في فلم الدكتور كاليغاري ، فانها يمكن ان تساهم
في ابراز الحالة الشعورية في المشهد * فالجدران
يمكن ان تصور كما لو كانت جدران سجن *

وبسواء تبدو كأنها موشكة على السقوط *
وهكذا يمكن تحميل كل مظاهر الحياة اليومية
واشكال الواقع معاني خاصة * وقد فعل المصممون
كل هذا لكي يخلقوا لنا العالم الكابوسى الذى
يتحرك جنون في اطواره ، فكانت النتيجة فلما مثيرا
ساحرا ، كل لقطة منه في حد ذاتها تمثل تنسيقا
او تمارزا غريبا بين « سلفادور دالى » و « ماتيس » *
ان الفن تخدمه الضرورة احيانا * ومن الطريف ان
نلاحظ ان النمط الذى جاء به فلم «غرفة الدكتور
كاليغاري» كان ، الى حد ما ، نتيجة لتقييد استهلاك
الكهرباء في المانيا في اعقاب الحرب العالمية الاولى
ولنستمع الى « ايريش بومر » ، منتج الفلم ، يروي
لنا القصة :

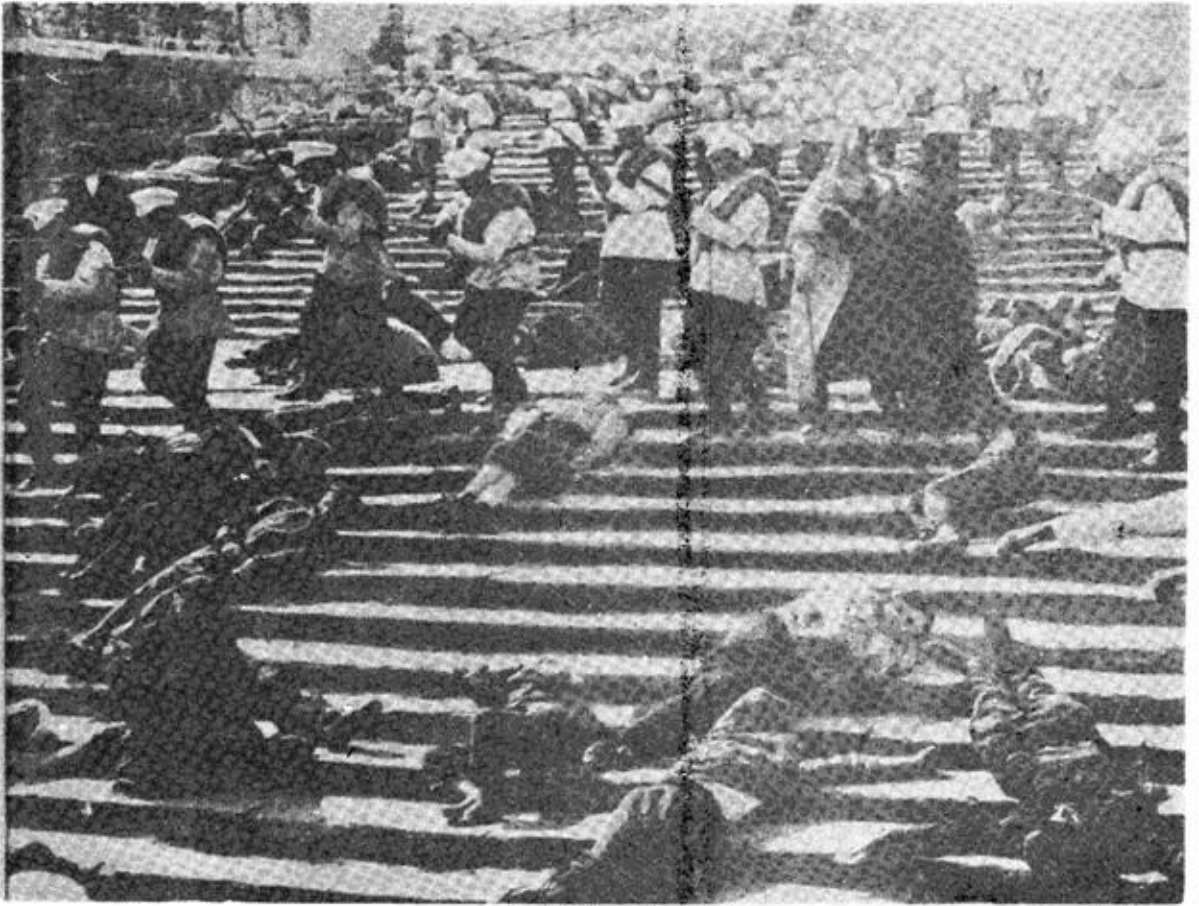
« من كتاب « السينما حتى الان » للنقاد
«بول روتاه» () يقول « بومر » :
« في اليوم الذي اخبرنا باننا قد استهلكنا
حصتنا الشهرية (من الكهرباء والنور) تقدم
الفنانون الثلاثة العاملون معي باقتراح بدا لي

الفتاة - القديسة التي تنذر نفسها لخدمة قضية الطبقة العاملة . ويثور العمال ويحطوا المكائن . وينتهي الفلم بادراك الدكتاتور ، كما يتضح ، لاهمية التوصل الى مصالحة تتجلى بأن يصافح زعيم العمال . وكما بين الدكتور سيفريد كراكاور في كتابه « من كاليغاري الى هتلر » ، فان هذه الخاتمة ، التي تبدو نصرا للطبقة العاملة - اذا ما اعتبرنا حصولهم على قدر يسير من الحقوق المدنية نصرا - هي في الحقيقة نصر مغلف للدكتاتور نفسه .

ويتحدث الدكتور كراكاور قائلا : « فسي الظاهر يبدو وكأن فريدر (الابن) قد افلح في تغيير آراء والده . ولكن الواقع شئ آخر . فقد نجح الصناعي (الدكتاتور) في استغلال ابنه . فالتنازل الذي يقدمه يهدف الى لون من سياسة الترضية التي لا تحول دون كسب الطبقة العاملة لقضيتها وحسب ، بل وتتيح له ان يشدد قبضته على الكادحين . ففي استجابته لمطالب (ابنه) بتوصل الصناعة الى اقامة ودية مع العمال ، وهكذا يغدو في مركز يتيح له ان يؤثر على عقولهم . ان ملاحظات الدكتور كراكاور صحيحة ، ولكن ، كما يبدو ، يستنتج اكثر مما يجب من مسألة لا تعدو ، في الحقيقة ، ان تكون اكثر من الخاتمة المسعيدة التقليدية ، هذا الحل الاخير التقليدي للمشاكل المستعصية الذي درجت عليه ستوديوهات السينما باعتباره ضروريا لتحقيق الراحة للمتفرج . ولان مثل هذه الخاتمة تعيد صياغة الواقع بالشكل الذي يرضى راوى القصة فانها تكاد تكون دوما موضع شك من وجهة النظر الاخلاقية . ولكن ليس من المقنع ، في اغلب الحالات ان ينسب لمتج القلم دافعا اشد رداءة او خيئا من دافع تحقيق الربح (الذي يعتبره بعض الناس طبعاً في منتهى الرداءة) . وبالرغم من حقيقة ان الفلم تهرب من مواجهة المسألة الكبرى - مسألة كيفية التوفيق بين مصالح الطبقة العاملة ومصصلحة رأس المال ، تلك المسألة التي لا نزال - اذا توخينا الامانة - نتهرب منها - فقد كان فلم « متروبوليس » فلما عظيما جديرا بالذكر . فقد جاءت مؤثرة بشكل صاعق . فالعمال جماهير انسانية قاتمة عديمة الملامح تنزل الى جوف الارض في اقفاص حديدية ضخمة . المكائن الجبارة : مثل آلهة ميكانيكية . والعمال يشغلون هذه المكائن بحركات تشبه الطقوس تمثل لونا من العبادة . ثم سطح الارض بناطحات السحاب العملاقة والجسور المعلقة الشاهقة . تلك كانت الصورة تتمثلها العين لعالم المستقبل . ذلك الطراز من العالم الذي كان هتلر يسعى لتحقيقه لو انه كسب الحرب . وانها ،

من عدم استخدام الحوار اطلاقا . فقد كانت لقطات الفلم مصممة بحيث تقدم لنا كل ما نحتاجه . وقد صمم ماير كل حركات الكاميرا وقدم بعض التجديدات في الاخراج - وكلها على الورق - التي استخلصت فيما بعد على نطاق واسع من المخرجين في جميع انحاء العالم . من ذلك انه بصدد تصوير احد المشاهد طلع بفكرة استخدام الكاميرا المتحركة . فلكي ينقل الى المتفرج مشاعر بواب عجز سكران يترنح التمتع في ذهن ماير فكرة ان يجعل الكاميرا نفسها « سكرانة » . فقام « كارل فرويند » المصور بشد كاميرته الى بدنه وشرع يصور المشهد وهو يترنح يمينا وشمالا مقلدا حركات السكران . وفي مشهد آخر اراد ماير ان يلتقط صورة للممثل ياننقر على مسافة وسيطة ، ثم يتحرك بالكاميرا الى الامام كثيرا ليلتقط صورة مقربة جدا لعيني الممثل . واستفسر من المصور ما اذا كانت ثمة وسيلة لتحقيق ذلك ثم اوصى بامكانية تحقيق هذه الغاية اذا ما نصبت الكاميرا على عربة متحركة . واليوم ، لا يكاد اى ستوديو يخلو من العديد من الاجهزة والمعدات التي تتيح للكاميرا ان تقوم باكثر المناورات والحيل السينمائية تعقيدا . ولكن فسي العشرينات كان مثل هذه الحيل ، ان وجد اساسا ، يقتصر على الجوانب التزيينية . وكان ماير ومخرج الفلم (مورناو) اول من فكر في امكانية استخدام هذه الرسائل لابرار الجوانب النفسية في الفلم .

ان افلاما مثل « غرفة الدكتور كاليغاري » و « الضحكة الاخيرة » بصرف النظر عن كونها لم تنجح تجاريا النجاح الذي حققته افلام تجارية عادية ، قد اثرت في فن صناعة الفلم وقلدتها هوليوود في اسلوبها وطريقة معالجتها للمواضيع . والواقع ان اكثر المخرجين والممثلين الالمان الكبار اجتذبوا الى هوليوود فيما بعد ولكن اغلبهم اخفق ، مع الاسف ، في تقديم الانتاج الجيد في عاصمة السينما الامريكية . ان احد القلائل الذين عاشوا فنيا بعد عملية التطعيم وقدم بعض اعمال سينمائية كبيرة في امريكا هو « فريتز لانغ » . ولعل فيلمه « متروبوليس » هو اشد الافلام الالمانية اثارة ولو ان فكرته تنطوي في رأى البعض على مأخذ سياسية ومعنوية . وتعتبر القصة ، وفق المقاييس النقدية الحالية ، رواية علمية خيالية . فهي تتحدث عن دولة مستقبل خيالية يهيمن عليها مدير صناعي فرض على الجماهير عبودية خائفة . فالجماهير تعيش في مصانع تحت الارض تدير المكائن الجبارة التي تجهز الطاقة التي تنتج للطبقات الحاكمة ان تحيا حياة كسل وتبتر باذخ . ويثور الابن المثالي للدكتاتور ضد ابيه وينضم الى العمال القابعين في جوف الارض ، حيث يفند أحد انصار « ماريا »

المدركة بوتمكن لايزنشتاين

• مادة على درجة كبيرة من الافئاع والطرافة •

اعلن لينين ، يوما ، قائلا : « من بين الفنون جميعا تعتبر السينما الاكثر اهمية بالنسبة لنا » . ولذا ما ان حل عام ١٩١٩ حتى تم تأميم كل ما تبقى آنذاك من صناعة السينما الروسية ووضعت تحت اشراف (قوميسارية الشعب لشؤون الدعاية والتعليم) . وبينما كانت السينما في أمريكا تحت سيطرة رجال الاعمال الذين كان همهم الاول جنى الارباح ، وضعت السينما في روسيا تحت اشراف السياسيين الذين غرضهم الرئيسي استخدامها للاغراض الدعائية . وفي السنوات التي أعقبت الثورة التي جاءت بالبلاشفة الى الحكم كرس صناعة السينما الروسية تكريسا تاما تماما لانتاج الافلام الوثائقية التي تصون مجتمعا جديدا يجري بناؤه وباقتصار هذه السينما في قصص أفلامها على تلك التي تعزز مجد الثورة لا يعود من الغريب ان نلاحظ بان المساهمة الرئيسة من جانب مخرج الفلم الروسي كانت تنحصر في مضمار التكنولوجيا . فدوره

لعمري ، صورة مرضية تماما سوى ان الناس الذين يعيشون في هذا العالم لا يعيشون مثل هذا الرضا . على ان فلما يتناول هذه الكثرة من القضايا المعقدة ما كان لينجح فعلا دون حوار ، كما ان الشخصيات الرئيسة فيه قد بسطت الى حشد الالاجدوى .

انتج « لانج » كذلك افلاما ضخمة مستهدفا مواضيعها من الاساطير الالمانية الكبيرة التي الهمت واغتر اوبرا « سيففريد » و « انتقام كريمهليد » . ففي فيلمه « مصير » يقدم لنا قصة فتاة تعقد صفقة ، او تتساوم ، مع الموت لانه حياة حبيبها . اما في افلامه الاقل ابهة مثل « الدكتور مابوس » فقد عمد « لانج » الى استخدام خياله المفرق الغرابة ليرعب ويذهل المتفرجين . ولكن الجسل والاكيد في جميع اعماله الاولى هي اصالة الانسان الذي يتمتع برؤية خاصة رائعة للحياة . فهما انطوت عليه افلامه من ضعف في بنيتها الروائية تظل دوما تؤلف ، من حيث هي تراكيب صورية ،

« الام »
اخراج بودوفكين

يدنون بشهرتهم ونجاحهم الى روعة نظرية كوليشوف في المونتاج .

قدم ايزنشتاين عرضا رائعا ومثيرا في التقطيع
المصرف - أو المونتاج كما هو معروف - في مشهد
درجات سلالم مدينة اوديسا في فلم « البارجة
بوتيمكن » . فقد استخدم المونتاج لتعميق تأثير
مشهد افراد الحرس الابيض القيصري وهم يرتكبون
مجزرة دموية ضد الثوار . والمشهد بمجموعه يقوم
على نمط وايقاع اصطناعيين . والحق ان المشهد
يستغرق على الشاشة ضعف الوقت الذي يمكن ان
يكون مثل هذا المشهد قد استغرقه في الواقع . فلم
يكتف ايزنشتاين بتخفيض سرعة الزمن خدمة
لاغراضه ، بل واختار لقطات بطريقة لا تستطيع
العين البشرية رؤيتها فعلا . فاذا كنا ننوي ان نعامل
الحدث الفعلي على انه احجية كاملة من احاجي الصور
المقطعة ، فالذي فعله ايزنشتاين في هذا المشهد انه
اعاد تشتيت قطع صورة الاحجية الكاملة - وباعادة
تركيب هذه القطع وفق انماط وايقاعات خاصة -
خرج الينا بلون من الموسيقى الصورية . الفكرة التي
تستغرق المشهد كله هو التقدم الصارم لجنود الحرس
الابيض على درجات السلم العريض وسيرهم بنسق
ثابت ووقوفهم على مراحل منتظمة لاطلاق نيران
بنادقهم على الجماهير .

في فترات متفرقة يركز الكاميرا على بنادقهم

كان الدعوة للشيوعية ولذا يتحتم هنا ان ننصرف
باعتمادنا الى قابليات المخرج التي يكشف عنها في
معالجته لقضية ما لا الى القضية ذاتها .

ففي فلم « البارجة بوتيمكن » خرج علينا
« سيرغي ايزنشتاين » بعملية مونتاج - العملية
التي استخدمها غريفيث لأول مرة وبشكل مبدع -
بلغت اعلى درجات الروعة والكمال . فقد استفاد من
عملية تركيب المناظر ، التي استخدمها بطريقة علمية
دقيقة فخرج روسي اخر هو « كوليشوف » . فالتجربة
الشهيرة التي اجراها « كوليشوف » كان محورها
ممثل يدعى « موجوخين » وصحن حساء وطفل يلعب
بدمية وامرأة ميتة مطروحة في نعش . لجأ
« كوليشوف » الى تصوير وجه الممثل خاليا من اي
تعبير . ثم ربط الوجه عديم التعبير ، او ركبه ،
بصحن الحساء فبدأ الممثل امام المتفرجين جانبا .
تلا ذلك ان قطع وانتقل من وجه الممثل هذا الى الطفل
الذي يلعب وفي هذه ايماءة الى انه سعيد . واخيرا
قطع المخرج وانتقل من وجه الممثل الى صورة المرأة
الميتة ملقيا على النظارة لذلك ظلا من الحزن .
وبهذه الطريقة بين لنا كوليشوف كيف ان الاداء يمكن
ان يتحقق بواسطة المونتاج تماما ، وكيف ان الجمهور
يسقط على وجه الممثل عديم التعبير كل المشاعر التي
يراها ملائمة لحالة من الحالات . ولعل من الانصاف
ان نضيف هنا بان كثيرا من مشاهير نجوم هوليوود

الموجهة وحرايبها المشرعة وعلى جزماتهم الطويلة تدك الأرض بقسوة واناقة بدلاتهم البيضاء الخاصة بالاستعراض وظل الجنود يرتسم على درجات السلم الكبير . ومن هذه اللقطات التي تصور تقدم الجنود ينتقل ايزنشتاين الى لقطات مختلفة من الجماهير . امرأة عجوز تلبس عوينات . زجاج العوينات مهشم والدماء تغطي وجهها . امرأة تدفع عربه طفل تقتل برصاص الحرس . سقوطها جثته هامدة يجعل العربيه تتحرك وتنتقل بسرعة هابطة على درجات السلم . لقطات غايتها الايماء بان مضمون المشهد يمكن ان يترجم الى صور . والنتيجة انه يرفع من القيمة الواقعية للمشهد بحيث يجعله اكثر واقعية من الواقع نفسه . ولو نظرنا الى هذا المشهد من حيث بنيته وتركيبه لوجب ان نعترف بانه لم يات حتى الان ما يدانيه . اما من حيث نقده الى انشاشة ما حدث فعلا فهو ليس اثر واقعي من الواقع وحسب، بل وقل حقا من الحقيقة .

من ذلك ان ايزنشتاين يغفل تصوير اعمال الشعب والسطو التي قام بها الجمهور وادت الى تدخل الجيش .

تقوم شهرة ايزنشتاين الكبيرة على افلام قليلة نسبيا هي :

(البارحة بوتيمكين) و (خط الجنرال) - و يعرف كذلك باسم « القديم والجديد » و (الكساندر نيفسكي) و (ايفان الرهيب) والمحاولة التي لم تتم لفلم « عاصفة المكسيك » و (الاضراب) (١) وعلى اية حال فان « الكساندر نيفسكي » و « ايفان الرهيب » وحدهما يكفيان للتدليل على عبقريته . ففي هذين الفلمين عامل ايزنشتاين كل لفظة كما لو كانت حركة ذات اهمية حيوية في مباراة شطرنج ملحمية . فالفلمان يتميزان بنوع من الجمال الرياضي . ذلك لان روح الانفراد التي تطبع اعماله جعلته يحجم في نزوع تقلمي محض ، عن تقليد الآخرين تقليدا اعمى .

كان ايزنشتاين موضع جدل وخلاف شديد في روسيا . فقبل ان يباشر بالعمل في فلم « ايفان الرهيب » انفق نظريو الحزب الشيوعي اشهر كثيرة يناقشون ما اذا يتوجب ابراز القيصر القديم بشكل بطل او وغد . ومنع ايزنشتاين من انتاج عدد من الافلام التي اعتبرها مسؤولو الحزب البيروقراطيون موضع شك فيما يتعلق بقيمتها الدعائية . ولم يكن ايزنشتاين احسن حظا مع الرأسماليين . ففي عام ١٩٣٠ عمل فترة من الزمن في ستوديوهات بارامونت بهوليود ، حيث اعهد للسيتما سيناريو رواية « ماساة امريكية » للكاتب (تيودور درايزر) . ولكن الفلم لم يخرج الى النور . وقام الكاتب (ابتون

سنكلير) بجمع الاموال لينفقها ايزنشتاين في انتاج فلم « الى اين يا مكسيك » . ومرة ثانية حصلت خلافات حادة بين الاطراف المعنية ولم يقدر للفلم ان ينجز ، ولكن المناظر التي صورها ايزنشتاين جمعت من قبل مونتيرين من هوليوود . واخرجت كشریط سينمائي تحت اسم عاصفه على المكسيك .

وفي الفترات التي كان ايزنشتاين ، لسبب او لآخر ، لا يخرج افلاما ، كان يحاضر في معهد موسكو حيث وضعت الحكومة السوفيتية برامج تدريب وافية للطلبة الراغبين في الدراسات السينمائية . وود قام ايزنشتاين ، من خلال دوره كمدرس ، بفعل معرفته «العظيمة» بالتكنيك السينمائي الى الطلبة . وعند وفاته عام ١٩٤٨ - وهو آنذاك في التاسعة والاربعين - كان قد وطد مكانته في تاريخ السينما .

وبقدر ما كان ايزنشتاين مثقفا ، علمانيا اكثر مما هو عاطفي ، وبالتالي مخرج افلام رائع يستخدم عقله بشكل متان ، كان المخرج الروسي العظيم الاخر « بودوفكين » اكثر ذاتية وانسانية في نظراته الى الفن ففي الكتاب الذي يقدر بشن عن السينما وعنوانه « الفن الاكثر حياة » يتحدث مؤلفه الكاتب الامريكي (آرثر نايت) عن فهم بودوفكين الرائع للمشاعر الانسانية حين يصف مشهدا رئيسا من فلم « عاصفة فوق اسيا » :

« صدرت الاوامر الى جندي بريطاني بان يأخذ اسيرا مغوليا الى بعض حفر رملية خارج المدينة ويطلق عليه النار هناك . ويبدو الجندي مترددا في تنفيذ الاوامر ولذا نراه يتباطئ في لبس حذائه وشده ثم ينفض غليونه ويضع بندقيته . وخارج الشكات ينتظر المغولي وهو لا يدري ماذا يتوقع . ويدفعه الانكليزي امامه بفظاظة . وتعرض طريقهما بركة كبيرة من الوحل يلف حولها الجندي بينما يلقي المغولي بنفسه فيها مباشرة ويعبرها باستقامة . ثم يصلان الى الحفر الرملية . ثم مشهد الاعدام . الجندي يحاول ان يؤجل هذه المهمة البغيضة ولو للحظة . فتراه يشعل غليونه ثم يقدم سيكارة للمغولي يرفضها المغولي باسم . ويوميء اليه الجندي بالتقدم حتى حافة الحفرة . ويطيع المغولي وهو ما يزال باسم . وبفتة وفي مثل نوبة جنون يحاول الانكليزي ان ينزع بندقيته من على كتفه ، بينما المغولي موليا اياه ظهره . وينظر اليه المغولي واذ هو شبه مدرك لما يعتمل في نفس الجندي يطلق هذا عليه النار . وفي طريق العودة الى الشكات نشاهد الجندي يسجل بندقيته وفردة من حذائه غيرمزرورة ويلقي بنفسه ، من غير انتباه وبدون اهتمام ، في غمرة الوحل الذي كان قد تجنبه بكل عناية قبل بضعة لحظات ! »

ولى أعمق من ذلك في ثنايا اللاوعي . في زمنهم كانت أفلامهم تبدو غير معقولة . إذ لم يكن ثمة مسار روائي ولا تطور منطقي ولا وجهة نظر اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية واضحة . وإذا كان ثمة غرض ينطلق إليه هؤلاء المخرجون السرياليون فهو الاثارة والتخويف . فلم يكونوا يهتمون بتفسير ظواهر اللاوعي بالطريقة التي يستخدمها علماء النفس من اتباع فرويد ، إنما يكتفون بإزاحة الستار عنها . فإذا كان مبدأ الفن هو استخلاص النظام من طيات الفوضى ، فإن هذه الأفلام لا تستطيع ، عندئذ ، أن تدعى صلة بالفن إذ أنها قدمت العكس . ولكن إذا وضعنا التزمت جانباً واعتبرنا الفن كل محاولة لإعادة صياغة تجربة إنسانية بحيث يجد فيها الآخرون جزءاً من ذاتهم ، وجب علينا أن نعامل هذه الأفلام على أنها تعبير صادق عن إحاسيسه فنية على الأقل إذا لم تكن أعمالاً فنية متكاملة . فليس من الضروري أن يفهم المرء شيئاً ما فهماً ذهنياً لكي يرحب به . فثمة وسائل كثيرة تتخطى الوعي . وبهذه الوسائل حاول المخرجون السرياليون مخاطبة جمهورهم . والواقع أن اصطلاح « مخاطبة » هو بالطبع اللطيف بكثير مما أزمع أولئك المخرجون فعله . فهم مثل المادائيين ملهمهم «الأوائل» كانوا مدفوعين برغبة الاثارة المريعة وتحطيم كل القواعد ابتغاء التحطيم وروية ماذا يمكن أن يحصل . كانوا يجدون متعة شاذة في فعل كل ما لا يجوز فعله !

ولعل اصديق مثال على هذا المنحى ما يقدمه المخرج « لوى بونيل » في فلمه « للكلب الاندلسي » من مشهد فتاة يقطع رجل عينها إلى نصفين بواسطة الموسي . لقد كان هذا الفلم أثمة تعاون بين المخرج « بونيل » والرسام « سلفادور دالي » وكان حافلاً بالمشاهد والصور المصممة بطريقة ثائرة مرعبة . فمن جثة حمار ملقاة على بيانو كبير إلى مشهد يلاقي شبيهه ويطلق الشبيه عليه النار إلى مشهد قبضة كف تنبسط ليبدو لي راحتها وكر نملة . فهل كل هذه الأشياء بلا معنى ؟ أو هي بصفة راس في وجه الحياة من قبل إنسان تفحص العالم ويأس من امكانية انتظامه ؟ أو هي مجرد إطلالة على ذهن سلفادور دالي المفرق في الغرابة ؟ وللقارئ أن يختار أياً من هذه التفسيرات تبعاً لميوله الشخصية . في القنبلة السريالية التالية التي فجرها بونيل ، أي فلم « العصر الذهبي » نستطيع إذا كنا ميالين إلى هذه الدرجة ، أن نقصى أو نتعقب قدر ما ميئنا من النقد الاجتماعي (الذي أصبح طابعاً مميزاً لكثير من افلامه اللاحقة) . نشاهد الضيوف في حفل استقبال كبير يروحون ويفدون ووجوههم يكسوها الذباب ، غافلين عن الانفجارات والحرائق التي تفتك بخدمهم . والأرجح

هذه القابلية على إبراز ادق المشاعر في صور مرئية واضحة في كل أعمال بودفوكين . فقد كان أكثر اهتماماً بالقصة ، بمضمونها الإنساني من طرق سردها مهما كانت بارعة . وكان هو الآخر ملزماً بإخراج أفلام تتماشى مع رسالة الشيوعية ولكنه بلجونه إلى الروايات الخيالية (بدل الوثائقية والتاريخية التي اعتمد عليها ايزنشتاين في أكثر أعماله) استطاع بودفوكين أن يشارك الجمهور ، أن يجعله يتفاعل مع الشخصيات ويهتم بما تحس به . ففي فلم « الام » الذي أخرجه عن رواية « مكسيم غوركي » الشهيرة ، يصور لنا رعب الام التي تخون ابنها بدون ارادة أو وعي منها . وتلك مسألة يمكن أن يحس بها ويدركها كل إنسان . وتكشف لنا أفلام بودفوكين الرئيسة - « الام » و « نهاية بطرسبرغ » و « عاصفة فوق اسيا » و « الهارب » - عن موهبته التي لا تبارى . كما أن كتابه « تكنيك الفلم » أحد أهم الاسهامات في ادب النظريات السينمائية (يوازيه في الاهمية كتاب « المنظر في الفلم » لايزنشتاين) .

ومن المخرجين الروس الكبار الآخرين « دوفشنكو » . وكان يمتاز بميل أصيل إلى ما في الطبيعة من غنائية تتبدى بصورة رائعة في فلمه « الأرض » الذي أخرجه عام ١٩٣٠ . ثم جاء بعده ببضع سنوات المخرج « مارك دونسكوى » الذي اتحفنا بثلاثيته الجميلة « طفولة مكسيم غوركي » (الاعوام ١٩٣٧ و ١٩٣٨ و ١٩٤٠) .

الاحلام في السينما نقية . ولكنها تعتمد على الشخص العالم ونوع العشاء الذي يتناوله . فهي تكون أحياناً ملاحم طوفان كبير وطرائق وكوارث ، وأحياناً دراما محلية وفي أحيان أخرى خيالات رومانتيكية . وفي احلامنا نستخدم التكنيك السينمائي . إذ نقوم بعملية « مونتاج » وانتقال من صورة إلى أخرى . ونتحرك بحرية وتلقائية في الزمان والمكان . ونرى ملامح أو أشياء في لقطات مقربة مؤثرة مفاجئة . ونزيد في سرعة الاحداث أو نبطئ من هذه السرعة .

ونحن نرى الأشياء من زوايا ووجهات نظر مختلفة . ففي لحظة نكون مجرد مراقبين متجردين وفي اللحظة التالية في صميم الحدث . كلنا نصنع افلاماً في احلامنا . ولكن مخرجي « الطليعة » الفرنسيين في العشرينات قبلوا هذه الحقيقة وصنعوا من احلامهم - أو كوابيسهم ان صحت التعبير - افلاماً . لقد رأينا من قبل كيف حمل المخرجون الالمان ، في أفلامهم النفسية الات تصويرهم إلى العقل ليكشفوا لنا عن انماط تفكير ومشاعر شخصياتهم . بينما نجد مخرجي « الطليعة » الفرنسيين يذهبون إلى أبعد

ايزنشتاين

في نظر الكثير من الناس الواعين ، الآن ، واحدا من اكبر اساتذة السينما . ومهما يكن لدى المرء من تحفظات بشأن اعمال بونيل فهو ، بلا ادنى شك ، رجل ينطوي على عواجز خاصة بالغة القوة استطاع احيانا ، ان يوجهها لتصنع نوعا من الفن قادر على أن يجمد الدم في العروق .

١ - الاضراب او الاعتصام ، نشرت « السينما والمسرح » النص الكامل لسيناريو « الاضراب » في العدد الرابع

رينيه كلير

أن في هذا المشهد إيماء رمزية الى موقف اللا مبالة من جانب الارستقراطية الاسبانية تجاه ما يعانيه الشعب . ولكن ثمة مشاهد أخرى من الفلم تبدو عديمة المعنى تماما . زرافة وشجرة محترقة تسقطان من الشرفة . المسيح يصبح الماركيز دوساد . بقرة تستريح على سرير . ان الذي تقدمه هذه الافلام للانسان هو الاحساس فجأة بالوقوف وجها لوجه امام اللا وجه . . والاكتشاف المباغت لكون الحقيقة مرعبة الى درجة وجوب نسيانها في الحال وادانتها والا دفعت بالانسان الى الجنون . ان بونيل ما يزال يخرج افلاما تثير من حولها عواصف من الجدل وهو

العراق

باقة ورد لمسرح كربلاء

كانت فرقة مسرح كربلاء، الفني سباق بين فرق القطر لتقديم انتاجها المسرحي للهوسم الحالي ، ففي اوائل تشرين الاول الماضي قدمت مسرحية (ليالي الحصاد) للكاتب المصري محمود دياب بعد ان اعدها السيد ناطق خلوصي واخضعها لبيئة الريف العراقي .

تبدأ المسرحية بحديث الراوي عن القرية وناسها واجتماعها في هذه الليلة لتسمر بعد متاعب النهار في الحصاد . ويتخذ اجتماع الفلاحين شكل مسرح الحلبة ويبدأ السمر بالاغاني والنكات وتقليد حركات بعض شيوخ القرية ولكن الامر يتطور الى عملية كشف عن احداث

قديمة في القرية ومآسيها وتبرز قصة حب مأساوية وسط الضحك . قصة رجل باع سيارته وهجر المدينة قاصدا القرية ليكون قريبا من البنت التي يحب وهي نجمة انها نجمة القرية حقا وهي تخطر بقوامها الفتان ووجهها الطفولي المشرق تلاحقها عيون شبان القرية دونما امل بالحصول عليها لان والدها يرفض تزويجها . ثم يتضح انه ليس والدها الحقيقي بل انها متبناة .

لقد لعبت دور نجمة بنت شابة (ماجدة) فكشفت عن قابلية عالية في التمثيل . وماجدة تمثل لأول مرة خارج نطاق المدرسة وهي ثاني فتاة تمثل على مسرح كربلاء وقد كانت الاولى هي (سحر عبدالستار) التي ظهرت على المسرح في اواسط عام ١٩٧٠ كانت سحر رائدة للمسرح على هذا الطريق الطويل وقد تلتها ماجدة وهيفاء وفردوس ولم يعد المسرح في كربلاء يشكو مما

كان يشكو منه الذين عملوا على المسرح منذ ثلاثينات هذا القرن .

كانت مسرحية ليالي الحصاد صعبة على الممثلين لانها تعتمد شكلا معقدا بسبب التداخل في احداثه وشخصياته وزمانه ومع هذا فقد اتسم اداء شبان الفرقة بالحاورة الجريئة والاتحام لاقتحام عالم مجهول . . اخرج المسرحية الفنان نجمة ابو سبع وهي ثالث مسرحية يخرجها للفرقة منذ تشكيلها في عام ١٩٧٠ .

وفي رأيي ان هذه المسرحية كانت من انضج اعمال الفرقة واكثرها جمالا ولكن المؤسف هو ان الجمهور الذي حضر لمشاهدتها كان قليلا . والمؤمل من شباب الفرقة الا يسبب اعراض الجمهور عن المسرحية تثبيطا لغزائهم واندفاعهم نحو غد افضل .

وهناك بوادر جدية بالملاحظة ومنها قيام عدد من فناني بغداد بتلبية دعوة الفرقة والحضور الى كربلاء لمشاهدة مسرحية ليالي الحصاد . . وعند انتهاء المسرحية قام الفنان سامي عبد الحميد فقدم للفرقة باقة ورد باسم فرقة المسرح الغني الحديث والقي كلمة قصيرة حيا فيها الفرقة وعبر عن ابتهاجه لوجود ثلاث فتيات على المسرح في مدينة كربلاء التي كانت تعتبر حتى وقت قريب مقفلة بوجه العنصر النسائي . كما بادر السيد شبيب المالكي محافظ كربلاء فقدم مساعدة مالية للفرقة .

ع . الوهاب

★

الثنائي ايليه ومسرح الدمى المتحركة

عزي الوهاب

عدة فرق في مسرح الدمى المتحركة منها
الفرقة الصينية والهندية والبيكية .
واخيرا وفي السبع عشر من ايلول الماضي
وصل الى بغداد من المانيا الديمقراطية
زوج وزوجته يعرفان بـ (الثنائي ايله)
وفي تعريف قدمه المعهد الثقافي لمانيا
الديمقراطية بمسرح الدمى وفن الثنائي
(ايله) يقول : -

(فن يعبر عن مختلف اوجه الحياة
بوضوح تام دون اللجوء الى اية اسرار .
وهكذا يجعل (الثنائي ايله) المشاهد
يعيش معها فيما يعبران عنه مستندين
على الاسس الفنية لحركات الدمى المعروفة
بـ (القرقوز) .

● لقد سبق لي مشاهدة عرض
لهذا الثنائي في الجزائر عام ١٩٧٠ انشاء
انعقاد مهرجان (الماريونيت) العالمي الذي
تبارت فيه خمس دول اضافة الى فرقة
مسرح الدمى الجزائرية التي قدمت
مسرحية (مسحوق الذكاء) لكاتب ياسين
بواسطة دمى كبيرة تبلغ نصف حجم
الانسان محمولة من الاسفل بقضبان
حديدية .

وقد تميز العرض الذي قدمه الثنائي
ايله بالبساطة والاعتماد على امكانية اللاعبين
في خلق علاقة بينه وبين المتفرج من خلال
قابلياته كممثل وعلاقته مع الدمية التي
كان يعاملها كما لو كانت ممثلا يشترك
معه في التمثيل . حتى ان الثنائي ايله
يمسك بخيوط الدمية ويحركها دون ان
يختفي خلف الستار كما هو معروف
في معظم عروض مسرح الدمى . وفي رأيي
ان هذا الثنائي حاز من الاعجاب خلال
مهرجان الجزائر المرتبة الثانية بعد الفرقة
الفرنسية بقيادة الفنان (جولي) .

وفي بغداد كان عدد الاطفال الذي حضر
الى حديقة المعهد الثقافي الالماني لشاهدة
عروض الثنائي ايله كان كبيرا لدرجة
جعلت الذين يرافقونهم ممن الكبار
يجدون صعوبة في الحصول على اماكن

ما يزال مسرحنا في العراق يفتقر الى
كثير من الاشكال المسرحية المعروفة في
العالم ومنها غياب مسرح الدمى المتحركة
الذي توليه الدول ، وخاصة الدول
الاشتراكية اهمية كبيرة وتصرف عليه
الكثير ، لانه الوسيط الثقافي الذي
يخاطب الانسان بأسلوب مبسط جميل
في سنوات عمره الاولى . سنوات
الطفولة .

انه المسرح الذي ينير خيال الطفل
نتيجة تلك العلاقة الحميمة التي تنشأ
بينه وبين الدمى اولاعبيها الذين
يتميزون في الغالب بخفة الدم ورشاقة
الحركة . وبهذا يكون مسرح الدمى
مفتاح تطور ثقافة الانسان . حتى ان
الكاتب المسرحي يونسكو يقول في دفاثره .
انه مدين الى مسرح الدمى الذي كان
يواظب على مشاهدته بشغف .

تجمع المصادر العالمية على ان الشرق
كان المهد الاول لهذا الفن . فقد خرج
هذا الفن من الهند والصين وانتشر منذ
الاف السنين الى مختلف بقاع العالم .
وقد عرف وطننا العربي شكلا من
اشكال مسرح الدمى هو (خيال الظل)
على يد بن دانيال الشاعر العراقي الذي
هاجر من الموصل في ايام الغزو المغولي
قاصدا مصر فاشتهر هناك بما قدمه
من عروض لمسرح خيال الظل . وفي فترة
العهد العثماني وصل اليها شكل اخر
بن اشكال مسرح الدمى هو (القرقوز) .
اما الدمى التي لها مفاصل وتتحرك
بواسطة الخيوط وتسمى (ماريونيت)
فان اول دخولها الى الوطن العربي كان
في مصر عام ١٩٤٨ عندما تشكلت فرقة
لهذا الغرض .

وقد زارت العراق في فترات متفاوتة

مسرحة وجندوه في الجيش . وبعد انتهاء الحرب كان الفنان ايله عضوا عاملا في لجان الشبيبة وفي ظروف العمل تلك تعرف على الفتاة التي اصبحت زوجته ومساعدته في العمل . ويقدم الثنائي ايله ٤٠ عرضا مسرحيا في الشهر سواء في مركزه بمدينة كارل ماركس او متجولا في مختلف انحاء البلاد . كما قام الثنائي بجولات خارج المانيا . الى هنكارييا وبولنده والهند والجزائر ومصر ولبنان والعراق . وحصل الثنائي على جائزة (منظمة الاحداث في المانيا) وهي جائزة تقديرية لدوره التربوي والهادي للحرب والفاشية .

وفي لقاء مع الفنان ايله بعد انتهاء العرض تحدثنا عن مسرح الدمى وسألته عن الوسيلة التي تمكنه من معرفة تأثير اعماله على الاطفال فاجاب : -

- للاطفال ردود افعال مباشرة اراء ما اقدمه لهم كالانتباه والضحك ومتابعة الموضوع والتفاعل معه . وللتحفة التي تعقب تقديم اي عرض مسرحي دلالتها الواضحة في قوة الموضوع او ضعفه . اما اذا لم يلائم الموضوع فهم يقابلونه بالسخرية والتصغير وغير ذلك . وللأطفال اسلوب آخر للتعبير عن مشاعرهم تجاه اعمالنا في الرسائل التي يرسلونها الي والصور التي يستوحونها من تمثيلياتنا وقد وصلتني عدة رسوم مستوحاة من تمثيلية المصيدة ومكتوب تحتها (ليس عندي مصيدة) .

وعن انطباعه عن اطفال العراق . قال الفنان ايله

- يخيل الي ان اطفال العراق يشاهدون هذا اللون من الفن لأول مرة او على الأقل انه نادر عندهم . وانني اتمنى ان يأتي اليوم الذي يكون فيه مسرح دائم للدمى في العراق . ويسرني كثيرا لو اتيجت لي الفرصة للمساهمة في ايجاد مثل هذا المسرح .

احدى اغانيها . وفي الختام قدم الثنائي فصلا من الدمية الشهيرة في المانيا : (الرجل الرملي) وهو رجل يشبه شخصية بابا نويل وظيفته ان يساعد الاطفال على النوم بعد العشاء اذ يذر الرمل في عيونهم . ويقال ان الاطفال في المانيا لا ينامون قبل مشاهدة الرجل الرملي كل ليلة من على شاشة التلفزيون .

ان لمسرح الدمى تقاليد قديمة في المانيا تمتد جذورها الى ما قبل ٢٠٠ عام اذ انتقل الى اوربا من الشرق . وكانت العروض تقدم في الشوارع فيما يسمى (مسرح الشارع) . وكان الجمهور يقابله بالاستحسان والتقدير . والفنان ايله سليل عائلة كانت تحترف تقديم مسرح الدمى . وقد بدأ حياته الفنية منذ طفولته الى جانب والده الذي تعرض للاضطهاد على ايدي زبانية هتلر فاغلقوا

الجلوس . وظهر الثنائي ايله على مسرحهما الصغير البسيط الخالي من اي ديكور او معدات مسرحية عدا الدمى ومتطلباتها وقدا في البداية عرضا بمصاحبة الدمية (ميفيستو) اي الشيطان . وهي دمية تقوم بالمشاكسات وتلقى النصائح من اللاعب وعسي بالتاكيد نصائح تقدم بصورة غير مباشرة للاطفال الموجودين في القاعة من خلال النكات والمفارقات . كان يرفض اللاعب مصافحة ميفيستو لانه لم يغسل يده . ثم قال الفنان ايله بالحديث مباشرة الى الجمهور فتحدث عن سهولة فن الدمى واثبت ذلك بعدة تجارب اداها بمهارة ادخلت السرور الى قلوب الاطفال ومنحتهم مزيدا من الضحك والكركرة . وتقديم مجموعة من النصائح بعيدا عن اسلوب الردع والزجر . وكانت ابرز القصص التي قدمها الثنائي قصة اطفل والمصيصة (الكزوه) . وفي الفنان بأسلوبه المرح المصحوب بالنكات والمفاجآت . ان المصيصة . وسيلة للشرب تسبب الاذى للآخرين، كان تصيب عين احد فتعميها . كما يمكن ان نجعل من المصيصة وسيلة للخير فنحولها الى دمية بوضع كرة من المطاط في طرفها الوحيد تمثل الرأس . ونربط عصوين صغيرين تحت الرأس بمثابة الاطراف العليا . اما الاطراف السفلى فهي موجودة في تشكيلة المصيصة نفسها . وهكذا صنع لنا الفنان بكل بساطة دمية قدمت لنا رقصة جميلة . وكان هذا مثيرا حقا ومؤكدا بان الانسان يستطيع التصرف بالاشياء التي تحيط به بشكل حسن . وفي القسم الثاني قدم الثنائي عدة عروض مع الدمى التي تتحرك بالخيوط . وكان من اجمل تلك العروض مجموعة من الدمى تمثل فرق للخنافس مع الانها وازياتها الغريبة قدمت لنا

« قرنديل » كما هي في ليلة ٢٢ كانون الاول من سنة ١٩٧١

ضرورية هي الإشارة الى تاريخ
المساعدة ، الواردة في عنوان هذا
الموضوع .. فالتاريخ له دلالاته ومغزاه ،
لانه يقع ضمن فترة التمديد ، التي
منحت لمسرحية « قرنديل » كي تواصل
من شهر كانون الثاني الاول ، بعد
العرض ، لغاية اليوم الرابع والعشرين
انسداد الستار ، على الايام المقررة في
البدا ، واما عشرة ايام .

وهذا الامر المتقدم ، يعني فيما
يعني ، ان الثلاثين ممثلا وممثلة الذين
اعتلوا منصة قاعة المسرح القومي غي
كرادة مريم ، ليحشدوا اخراج سامي
عبد الحميد مسرحية « قرنديل » لطله
سالم ، قد اعطيت لهم ، الفرصة
« القريبة » و (الذهبية) لان
يتلمسوا عيوبهم ويشخصوا اخطائهم
وبالتالي لان يصقلوا قدراتهم ،
فيقدموا لجمهور فترة التمديد ، عروضاً
حسنة !.

الا ان واقع الحال ، كان معاكساً
تماماً ، لما كان مفروضاً ومتوقفاً ..
فالعرض في هذه الليلة ، جاء وكأنه في
ليلته الاولى ، حيث يكون الممثلون
مجهدين ، من استمرارية التمرين على
الانتاج ، ومتعبين من انفعالات المخرج
والقائمين على تصميم وتنفيذ الجوانب
الفنية المعروفة كالانارة والديكور
والازياء .. وما الى ذلك .

ولعل اول ما يواجه المشاهد الجاد
في عرض هذه الليلة ، هو الصوت ، اذ
كان جميع الممثلين والممثلات يتحدثون
بحناجر والسن مستعارة ، لـ
يألفوها من قبل ، ولم يعتادوا التعامل
معها .. لقد كان هؤلاء ، عسدا قلة ،
نذكر منهم سليمه خضير وخلييل
الرفاعي لا يقوون على ايصال حوارهم
الى الصفوف الوسطية وليسست
« الخلفية » ، وهذه مسألة يعرفها
الممثلون الاكاديميون والمهنيون ، اذ
اشار اليها واكد عليها اساتذة المسرح ،
في مؤلفاتهم ، وجلها منقول الى
لغتنا .

واذا كان ذلك ، هو حال « الصوت »

او ، القابلية على الايصال ، لدى
ممثلي (قرنديل) ، فان الادهي من ذلك
كله ، هو ان المسرحية كعرض افتقدت
« الحيوية » .. ولا بأس هنا ، ان
نستعير من نيتشه قوله : « المهم
هو « الحيوية وليست الحياة الابدية » !
وفي ذهني ، ان سبب افتقار العرض
الى هذا المسمى ب (المهم) كامن في
التأليف نفسه .

لقد عودنا طه سالم ، في كل
مسرحياته ، ابتداءً من « فوانيس »
وانتهاءً ب (قرنديل) ، على خلص
اعماله ، من الطراوة والروح الشعاعية
وافتقار شخصه الى القدرة على بناء
علاقات اجتماعية مترابطة ومتطورة ..
وهذا يعني بلغة المصطلحات النقدية ،
ان مسرحيات طه سالم ليست
محبوبة .. انها مستعدة دوماً للتضحية
باجزاء من نسجها وما هو ذا المخرج
سامي عبد الحميد ، يشير الى هذه
الخاصية في مسرح طه سالم ، ضمن
اجابته على سؤال وجه اليه ، نعم
لقد اختصرت الكثير في مسرحية
« ما معقولة » لطله سالم ، وكنست
اعتقد ان ما قمت به ، كان لصالح
النص ، لان ما حذفته ، هو تكرار
للافكار التي طرحها المؤلف . ولا اعتقد
ان ذلك الاختصار اثر على فكرة
المسرحية ، اطلاقاً . ولقد قمت بنفس
العملية في مسرحية (الخيط) لعادل
كاظم ، وكذلك فعلت مع (قرنديل)
وسأفعل ذلك مع اي نص آخر ، سواء
اكان عراقياً ام اجنبياً ، اذا ما وجدت
ان هناك ما يستدعي الحذف .

وبعد ، فان « قرنديل » أمسكت
بالخط البياني لطله سالم ، وانزلته
الى القاع ، ولم يتمكن المضمون
الاجتماعي للمسرحية ، ان يوقف عملية
(الانزال) .. الا ان الاخراج
- وبضمنه الحذف والاضافة - حال
دون ملاسة الخطر البياني لارضية
القاع .. وهذه حسنة ، ينبغي
الا تنسى !.

احمد فياض المفرجي

دمشق :

حفلة سمر من أجل ٥ حزيران

ليس لي ان اتحدث طويلا عن مسرحية (حفلة سمر من أجل ٥ حزيران) التي شاهدها في احدى دور العرض الدمشقية ، في هذه المجاعة ففي ذلك افتتاح على هذه المسرحية وانتفاص من شأنها . ولكني سأحاول ان الخص بعض الانطباعات التي لا تزال عالقة بذهني بخصوصها .

ان الشيء الذي يجلب النظر في هذه المسرحية هو قدرة الكاتب سعد الله ونوس على واقع مواجهة صريحة غاية الصراحة ، باعتبار هذا الواقع وثيقة اداة لكل انظم والتيارات والتقاليد والمواضعات الاجتماعية ، والحياة العامة ، وجميع ترسبات الماضي الشبطن بمظاهر المعاصرة والجدة والحداثة . وطبيعي الا يكون تصوير هذا الواقع سهلا ميسورا ، اذا كان العمل المسرحي يراد له ان يكون حيا دافقا بالحركة الفنية ، والرغبة الوجدانية الاصيلية ، متميزا عن الواقع المشخص ، متفوقا عليه ، متجاوزا معطياته الساذجة ، لتكون جدارته بالفن جدارة متأصلة .

اللوحات المعروضة كانت تصور حيثيات الواقع الجارى ، بكل الملابس والتراكمت والتداخلات ، بكل الوجوه المتناقضة والصور المتباينة ، والسما

في وحدة مجرى تمتاز بكل شيء الا الوحدة والتماسك والمصير المشترك . العدو يعد عدته ، ويحسب لكل شيء الف حساب ، يقتنص الفرص لتقوية نفسه ، يعبى قواه نفسية واجتماعيا وفكريا على وفق احداث الطرق واقربها الى العلم المتطور ، وبعدها عن الارتجال والتبعثر والتلاشي في مجامر الماضي ودخان الحاضر واحلام اليقظة . العدو يدرس التنظيم والتنسيق والمبادرة الفردية ويطبق هذه الدراسة في حياته اليومية تطبيقا يتلام وظروف مجتمعه الخاصة بحيث يكون هذا التطبيق مجديا الى اقصى حد ، لتحقيق اهدافه ، وتثبيت مشاريعه .

ونحن ، من نحن ؟ في نطاق (حفلة السمر) بهذه الفطاعة والهول والسرعة

المذهلة ؟ نحن - في اجسواء حفلة السمر - هوية ممسوحة الوجه ، ماعية مجردة من الوجود ، كائنات متواصلة اسميا ، يشدها رباط وهمي غير موجود الا في اذهان اناس يعتقدون انهم احياء بالفعل ، ولكنهم - في الواقع - احياء في دقات النفوس وجوازات السفر . لان وجودهم الكمي ليس بالضرورة وجودا نوعيا . ذلك ان الارقام لا تخلق مجتمعات ، في عالم يزداد فيه عنف الحياة ضراوة ، في عالم معاصر ، لا يسمح بتواجد عوالم خيالية ، في وجوده الزاهي ، دون ان ينتهي الصدام بين تلك العوالم وهذا العالم الى ما انتهى اليه بتلك البشاعة التي عرفناها ، وتلك الزاوية التي امتصصناها حتى الثمالة ، بكل ما فيها من مرارة وذلة وحيف .

ان عالم حزيران الذي تبددت اركانه بضربة عصا ساحر زينغي ان يعرف على حقيقته بغير رتوش ، بغير محاكات وجدليات بيزنطية ، بغير (مانشيتات) صحفية عنترية ، وهذه المعرفة الامينة للحقيقة ، الصادقة مع نفسها المتوهجة فنا واداء ، هي ما فعلته مسرحية (حفلة السمر) بكل ابعادها الوجدانية وافاق رؤيتها الوضيفية . هذه المعرفة التي قسما لنا الكاتب والمخرج والممثلون على السواء ، ينبغي ان تدرس وتقيم وتضمن كي ندرك ان الفن الواقعي - متى توفرت فتيته شروط الحياة وسمات الفهم وبوامل الادراك العميق - يستطيع ان يقف على قدميه شامخ الرأس ، عالي الضندر يدلنا على الطريق في كل عمل من اعمالنا المسرحية ، من اجل الا تبقى في عالم الضباب الذي لا يزال يسيطر على كثير من اصقاع بلادنا العربية .

حقا ، لقد كانت تجربة (حفلة السمر) تجربة رائدة ، في فن المسرح الواقعي ، ونحن بانتظار نظيرتها في مسرحنا الزاهي !

- يوسف عبدالمسيح مروة -

بيروت :

أشقر وعساف ومحاولة تنوير المسرح

غير ان النظرة الموضوعية تفترض بنا الان المراجعة من زاوية فنية تتوافق مع شروط (الفن الثوري) المبدع ، بعيدا عن استهلاك الصحف ، والثرثرة اليومية ، التي تصنف دوما للنقد الاجتماعي الساخن حيث الرفض الجزئي للواقع ، دون بحث عن طريقة جوهرية في المواجهة وفي (تنوير المسرح) هذه اللافنة الجريئة التي ما زالت فرقة (اشقر وعساف) تحلم بتحقيقها .

ومع كل عمل جديد لنضال درويجي ، لابد من التساؤل عن هذا الجديد الذي يطرحه هذه المرة ، فاذا كانت مجدون قد رسمت سابقا بداية خط الثنائي للمساهمة في لافتة التنوير ، حيث جسدت في كل مشاهدتها قسرية العمل القذائي واكدته ، واذا كانت (كارت بلانش) قد طرقت كل عمالة وجاسوسية المنافع الخاصة والعامة في المجتمع المحدود ، واذا تحدثت (اضراب الحرامية) الحاكم الرجعي ، فان (ياقوت ومرجان والتفاحة) ذهبت الى ابعد من ذلك ، بل انها اختصرت كل هذه الهوموم بشكل عميق وشاسل ، فكان هبها مشكلة الانسان الكبى مع نفسه ، ومجتمعه ، وحياته وعاله الواسع المعقد .

(من هو مرجان ! ومن هي ياقوت ؟ وما هي التفاحة ؟)

(مرجان) هو ذلك الرجل الطيب ، الانسان القادم من براهة الطفولية ، وعاله الذى لم يتنشق التلوث بعد ، وانسانية التى تريد تأكيد نفسها فى واقع حيواني مخيف . و (ياقوت) زوجة هذا (المرجان) ، الغبية المدهوشة ، امام كل لون وتلوحيحة راحة ، ولو كانت هذه التلوحيحة (شوكة المجتمع البرجوازي وسكينه التى التهمت فيها بعد) !

اما (التفاحة) فهى لقمة العيش ، وهى رمز كفاح الانسان فى مختلف الميادين ، وهى سبب العذاب الطويل الدائم فى حالة (مرجان) ، وسبب الجشع والغرور والتخمة الاجتماعية فى حالة (ياقوت) .

(مرجان وياقوت والتفاحة) اخر مسرحية لفرقة محترف بيروت للمسرح ، بثنائيتها المعروف : روجيه عساف - نضال الاشقر ، كانت قد عرضت مؤخرا فى العاصمة اللبنانية . ومن المتوقع حسب ما يقوله اعضاء الفرقة ، ان تعرض فى بغداد خلال وقت قريب قادم . وبانتظار هذه المناسبة الفنية ، تقدم الزميلة هاديا حيدر ، هنا ، نظرة استعراضية تحليلية لهذا العمل الذى اعتبر ضمن قائمة الصرخات الضاجة التى اطلقتها الفرقة بعد : (مجدلون) و (كارت بلانش) ، و (اضراب الحرامية) !

نادرا ما يكتف المسرح العربى ربح الثورة ، او يتحرك لتبديد السحب المتلبدة فى الازمان وفى الواقع ، بشكل يستثير او يقلق ، او يزرع نواخير جديدة للوعى والتغيير . وطبعاً فهذه ملاحظة نلصقها بوضوح فى المسرح العربى عموماً ، باستثناء بعض المسرحيات التى لم تصل الى الجماهير لاسباب كثيرة ، منها قلة الامكانيات فى الاخراج والتمثيل عند البعض ، او ابقاء المسرحية كنص ادبى لا يخرج عالى الخشبية (ولهذا ايضا اسبابه) او فى حالة اخرى ، اصطدام اعمال كهذه (بجداريات) لا تسمح بالتنفس الا وفق شروطها الخاصة ، وهذا ما حدث فى المسرح اللبناني ، حيث منعت (مجدلون) لانها تعرضت للواقع اللبناني واستغرتة ، كما اثرت حول مسرحيات الفرقة الاخرى ، زواجع من الاستنكار الرسمى وشبه الرسمى ، نقداً لانها نشبت فى الجذور التى يتعلق بها النظام .

الذي يبحث عنه هذان الزوجان
البريثان ، (مرجان) ، يحلم بالتغير ،
يريد باى شكل ان يؤكد نفسه
وانسانيته ، من خلال انسانية الآخرين ،
ولو كان ذلك فى ثورته على صاحب
العمل ، وقتله له فى النهاية ، وهذا
المشهد (الصراع بين مرجان وصاحب
العمل ، ومشاجرتهم) ، وتحدي مرجان
لصاحب العمل ، وثورته عليه ثم
قتله (لعله يجسد كل المسرحية
ويمنحها بصدق وحقيقة ، هويتها
الثورية المباشرة . اما ياقوت المسكينة ،
فقد جرفها هذا الواقع بانوانه البراقة
السطحية ، وجذبها أضواء البورجوازية
وسهولة العيش عن طريق وصولي
جشع . وعند مفترق هذا الدرب يقف
مرجان وياقوت لينفصلا ، فيياقوت
صارت تحلم ، وصارت تطالب ،
وصارت تبحر فى طبول الدعايات ،
وقصور الاغراءات ، اما مرجان ، فصار
يتعذب أكثر ، وصار مهموما أكثر لأن
الكثيرين من أمثاله ، يعانون ما يعانيه ،
ولكنهم لا يدركون ماذا يفعلون !

وتسأل فى النهاية ياقوت ، مرجان ،
ما الذى يستطيع ان يوفره لها ؟ فيقول
بانه لا يستطيع الان ان يوفر لها شيئا
ولكنه يملك (قوته وعمله) وهذه
تستطيع فى المستقبل ان توفر لها كل
شيء . ولكن ياقوت لا تنتظر . ويفترقان
الى الابد !

الان ، اتوقف قليلا عند السوان
المسرحية البراقة ، بالثياب والاضاءة ،
والحوار السريع ، والاستعاضة عن كثير
من (الثروة) بواسطة الخطوات
الراقصة ، والانتقالات بواسطة الديكور
الايمائى البسيط الذى كان الممثلون
يحملونه ويدخلون به الى الخشبة .
والمشاهد الرمزية الغنائية التى نجح
فى كتابتها كما نجح فى كتابة كل نص
المسرحية (طلال حيدر) وبراءة المثليين
الذين تقمصوا أكثر من شخصية ،
لاقول بأن هذا عمل فنى جدير بأن
يكون الاشارة الاولى للانتقال (بتثوير
المسرح) فى لبنان من اللافتة ، الى
التحقيق !

نضال الاشقر

(وليست المسرحية (حلوثه) ولا
معاناة كلاسيكية ، تسير فى خط
درامى اصطلاحى معروف ، انها مجموعة
مشاهد ، مستقلة ومتلاحمة فى نفس
الوقت ، وهى تبدأ بواسطة الحوار
السريع ، والحركة الراقصة ، واستفادة
شاملة من المسرح الايمائى المعاصر ،
بطرح شخصية مرجان ، الذى نفهمه
فى المشهد الاول ، وشخصية ياقوت
التي نعايشها منذ البداية ، وموقف
صاحب التفاحة الذى يجسد كل
الاحتكار والجشع ، والاستغلال ،
والملكية التى يمارسها اصحاب الاعمال .
(مرجان) رمز الانسان المكافح ،
الذى لا يملك من كفاءات ومؤلات ، الا
قوته وعمله ، وزجته ياقوت ، القادمة
من المجتمع الشعبى الفقير ، يصلان
الى (الواقع) ، لتكملة حياتهما ، وايجاد
استقرار نفسى وحياتى فيها . ومنذ
اللحظة الاولى هما يضطمان بمشكلة
لقمة العيش فهذه اللقمة التى تجسدها
(التفاحة) فى المشهد الاول ، لها
صاحب (مالك) وهذا المالك لا يمنحها ،
ولا يقدمها حسنة ، ان لها (ثمن)
وعلى مرجان وياقوت ان يدفعوا هذا
الثمن لكى يستطيعا الاكل . ويتابع
مرجان وياقوت ، السير فى طريق هذا
الواقع ، وان لكل شيء فيه ثمن ، وحتى
(العمل) له ثمن ايضا ، هو (التعلم) .

ماذا فى هذا الواقع :

(ان فيه كل شيء ، فيه صاحب
التفاحة الجشع ، (كريم ابو شقرا)
وفيه سيادة القصر (سارة سالم) التى
تجسد كل سيطرة البرجوازية
وسلوكلها السخيف المتشرف ، وفيه
صاحب العمل (كريم ابو شقرا ايضا)
الذى (يشتري) العامل بكل معانى
الشراء ، وذلك بموافقة (القانون)
و (الشرع ، و الحق العام ، والسلطة) !
وفيه الخادمة (جمانة بارودى) رمز
الموصلية ، والعمال والصناع والمزارعين
والصيادين ، وكل نماذج التهميش
البسطاء ، المضطمين دوما باخبطوط
الواقع المخيف .
(ووسط هذا كله ، يضعف الاستقرار

أمريكا اللاتينية :

جولة في المسرح الأرجنتيني

بمناسبة وجود الفنانين رامون أيلالا وزوجته كرسيدا ارتأت مجلة السينما والمسرح ان تفتح نافذة صغيرة على مسرح أمريكا اللاتينية من خلال المسرح الأرجنتيني ..

- هل يمكنكم ان تعلمونا ان كنتم على اتصال بأي فعالية مسرحية في أمريكا اللاتينية ؟
.. هناك نوعان من المسارح

- هل يمكن ان نسالك عن علاقة الشعر والمسرح ؟

.. طبعي ان تكون هناك علاقة وثيقة بين الشعر والمسرح وهذه العلاقة بارزة في الشعر الأرجنتيني الحديث ، ومن الشعراء المعروفين الذين اثروا في المسرح تأييرا مهما « ارماندو تينخادا كوفير » ومن أبرز أعماله الشعرية (السفينة) والسفينة تعبير رمزي لحياتنا في المجتمع ، بما فيه من عواطف ورياح وضباب ، وأمواج عاتية وزعازع وأعاصير لكن إرادة الحياة ، إرادة الرؤية السليمة إرادة النظر البعيد ، إلى المرفأ حيث أشعة القمر تنهادي لتكون دليلا للسفينة ، ركابها ، في عنفوان مسيرتها وصراعا العنيف مع التيار وكل المعوقات التي لا بد ان تلتقيها وتجاوزها وهي في اتجاهها نحو الهدف ، المرفأ .

- وماذا عن الرسم الجداري والمسرح ؟

... من النشاطات المعروفة في الفنون التشكيلية ، الرسوم الجدارية وقد كان لهذه الرسوم دور فعال في ديكرات كثير من المسرحيات التي عرضت في المسارح المستقلة .

ومن الرسامين المعروفين الذين كان لهم نشاط واسع في رفد المسرح بطاقتهم الإبداعية الرسام (انطونيو نيويرتي) وقد نال هذا الفنان جائزة بينالي فينسيا عام ١٩٦٥ عن لوحاته الجدارية ، واتصاله بالمسرح كان حيويا في بعث روح الفنون الجميلة وإيصالها بالفعاليات المسرحية في وحدة منسجمة ذات تأثير بالغ على الجمهور ومن ثم بسعنا ان نقول ان الشعر والغنموس الجميلة الاخرى والفكر التقدمي قد لعبت دورا بارزا في حيوية المسرح الأرجنتيني وتطويره وتوسيع امكانياته من مسرح وطني محلي محدود ، إلى مسرح انساني واسع .

مسارح مستقلة واخرى تجارية وصلت إلى المسارح المستقلة هي الصلة الوحيدة لانني اعتقد ان المسرح التجاربي لا يحقق الخدمة المنشودة للجمهور كما ينبغي ان تكون ، لان العامل المادي هو هدف المسرح التجاربي الوحيد . على الضد من المسارح المستقلة - والتي قد تهتم بالإيراد أحيانا باعتباره مصدر ديمومتها - ولكنها تهتم بالدرجة الأولى بتقديم فعاليات ذات اثر نفسي واجتماعي وتعليمي وتثوري ايضا ولهذه الاسباب ولما كنت ملتزما فان علاقتي بالمسارح المستقلة لا تزال هي العلاقة الصميمية ، لانني اعتقد ان الفن هو فن الجماهير وهو القوة الرئيسة في وضع منظور المستقبل لهذه الجماهير وتحقيق احلامها في مجتمع سعيد مرفه .

- من هم أبرز كتاب المسرح في الأرجنتين ؟

.. من أبرز كتاب المسرح بل واكبرهم شهرة لا في الأرجنتين فقط ، بل في أغلب أنحاء العالم هو (ارستو شفاتو) ومنهم (كارلوس كاروستيزا) وهناك كتاب اخرون يمتازون بعمق اهتمامهم المتنوع واهتماماتهم المختلفة في الفكر والمنطق .

- وما هي اشهر المسرحيات التي كان لها تأثير فعلي في الجمهور ؟

.. من المسرحيات الشهيرة مسرحية (الجسر) للكاتب (كارلوس بروسيتزا) و « الجسر » في هذه المسرحية رمز يعبر عن جانبي الحياة ، الجانب الذي تحيا فيه الجماهير المنسجمة بمعقها ومشاكلها وظموحاتها وتطلعاتها من جانب ، وعبر النهر في الضفة الثانية حيث حياة المدينة التي تبدو في انوارها الوهاجة وفي أحيائها الليلية البراقة ضجيجها وصخبها ، ومن ثم فهناك التمايز بين الحياتين ، يعبر عنه الجسر بصدق وإخلاص وعمق وبنفاذ بصيرة وقوة تحليل .

وثائق دراسة المسرح العراقي

أحمد فياض المفرجي

ولهذا السبب فقد ظهر لسون جديد من الزاوية البحث دعي بالفرسة او « بيلوغرافية » تخصص فيه باحثون اكفاء جتوا كل امكاناتهم وطاقتهم ومواهبهم من اجل تجميع المصادر المتنوعة وتصنيفها حسب موضوعاتها . ولا هم لهذا سوى تسهيل مهمة الباحثين والدارسين . وقد ازدهر هذا اللون في وطننا العربي بمختلف اقطاره . ومن أبرز مفرسينا المعاصرين يوسف اسعد داهر وكوركيس عواد والدكتور صالح جواد الطعمة .

وبتواضع اقدمي جهدي وفكري ، كباحث مستجد في هذا المجال وامل ان اوفق في تحقيق ما عزمت على تحقيقه وهو البحث والتقصي عن مصادر دراسة مختلف اشكال الفن في العراق وتجميعها وتصنيفها في مصنفات يتضمن كل منها موضوعا كالسينما والمسرح والفن التشكيل .. الخ .

و « مصادر دراسة المسرحية في العراق » هو واحد من تلك المصنفات التي لا زالت غير مكتملة ، وهي ان تكتمل ، ما دام هناك زمن متواصل وحركة دائبة وطموح جياش . ولكنني اعد نفسي والقراء بانني سلاحي ببقية المصادر ، بقية جمعها وتصنيفها وتقديمها للباحثين الجادين عن حركة الفكر في هذا البلد ذي الحضارة العريقة التي يجاهد شعبنا من اجل جعلها حضارة معاصرة راسخة وخصبة وجميلة ١٠

حركة المسرح حيث راح بعض منهم يؤلف لها واخذ البعض الاخر ينقد مستوياتها ويحلل اتجاهاتها حتى اننا راينا في السنوات الاخيرة عددا من طلاب الجامعات والدراسات العليا في داخل القطر وخارجه يختار المسرح كموضوع الرسائلهم واطروحاتهم وقد بلغ الامر بواحد منهم ان نال شهادة الدكتوراه بموضوع (المسرحية العربية في العراق) وهناك استاذ جامعي معروف اصدر كتابا بالعنوان المذكور ، بعد ان القى فصوله كمحاضرات في معهد الدراسات العربية بالقاهرة ، التابع لجامعة الدول العربية .

ومن جانب اخر كانت صحافتنا المحلية ولا زالت تعنى عناية ملحوظة بحركة المسرح فهي تخصص جوانب واسعة من صفحاتها ، تنشر ما يرد اليها ، من نقود وكتابات ، حول العروض المسرحية في كل موسم من مواسمها . ولا شك ان الواسم الاتية ستكسب لحركة المسرح الاملا الجديدة ، كما انها ستثير رغبات الباحثين والدارسين لاستكشاف جوانب جديدة من النشاط المسرحي في العراق منذ نشأته حتى الان . ومن المؤكد ان اي باحث ودارس في هذا الميدان سيكون بحاجة ماسة الى مصادر ومراجع تعينه لانجاز مشروعه واكمال بحثه حتى يكون مستوفيا لشروطه . والواقع ان تلبية هذه الحاجة من اشق ما يعانيه كل باحث في اي ميدان من ميادين الفكر لكثرة عدم المصادر ، وعدم تواجدها في مكتبة واحدة .

لم يعد المسرح ، فنا اسريا ، في صالونات الملوك والاباطرة والقيصره والبرجوازيين الكبار ، اذ انسه تجاوز هذه الانتكاسة ، التي بلغت اعل ذروتها في انكلترا ، حيث كانت الفرق المسرحية ، تدعى بفسوق الخدم .

ان المسرح هو ظاهرة اجتماعية ، لا تنمو ولا توريق ولا تثمر ، الا في وسط اجتماعي ، وهو يذبل ويغيو كلما ابتعد عن هذا الوسط . وقد عاد الان ، الى تبعه الصافي ، الى وسط الناس ، وسط الغضب والتفاهل والنماء ، حيث انجذبت اليه ، اوسع الجماهير ، للعمل فوق منصفته ، والارتداد صلاته بحرية وارتياح وباسعار تبلغ احيانا حد المجانية .

وفي بلادنا ايضا ، وخلال السنوات الثلاثين الاخيرة اتسعت رقعة المسرح اذ افتتح معهد للفنون الجميلة وتمعدت الفرق المسرحية وتكاثر المسرحيون وتوعدت الطاقات . وعلى وجه التحديد منذ ان تشكلت فرقة المسرح الشعبي في اوخر الاربعينات ، وفرقة المسرح الحديث في اوخر الخمسينات أصبحت للمسرح في العراق واجبات جديدة ذات علاقة وشبكة بارادة ومصالح شعبنا حيث اخلت هاتان الفرقتان ، والفرق التي تولدت منهما تقلمان النصوص المعبرة عن واقع المجتمع وعن طموحاته الى الحياة الحرة السعيدة .

وجسراء هذه الفاعلية النشطة ، انجذب عدد من المثقفين العراقيين الى

- ١ - إبراهيم السعيد
 - ١ - لقاء مع الشاعر خالد الشواف - الافق الجديد (الاردنية) - ١ مايس ١٩٦٢
 - ٢ - أبو بتار
 - ١ - حق السبيل يختص نفسه كل الاسبوع (ملحق الشعب) - ٢٢-٦-١٩٥٧
 - ٣ - أحمد الصوفي
 - ١ - مسرح خيال الظل في الموصل - بغداد - العدد ٢٨ سنة ١٩٦٦ .
 - ٤ - أحمد عبد الكريم
 - ١ - « المفتاح » والعذاب البشري - العاملون في النفط - حزيران ١٩٦٨ - تأليف يوسف العاني
 - ٥ - أحمد الجعفر
 - ١ - « مسألة شرف » - جريدة كل شيء - ٨ اذار ١٩٦٥
 - × تأليف عبد الجبار ولي
 - ٦ - أحمد محمود (أحمد الجوزاوي)
 - ١ - يا مسرحي العراق اتحدوا - التآخي - ١٨ اب ١٩٦٧
 - ٢ - مسرح بلادي - التآخي - ٢٥ تموز ١٩٦٨
 - ٧ - أحمد فياض المخرجي
 - ١ - الحركة المسرحية في العراق - كتاب صدر ببغداد في سنة ١٩٦٥
 - ٢ - «كلكامش» أسطورة ومسرحية - الانوار ١٣-١-١٩٦٦
 - × تأليف ليث الخفاف
 - ٣ - نصيحة الى زميل « بدري حسون فريد » - السينما اليوم - تموز ١٩٦٨
 - ٤ - الحلم العجوز يتزوج الحيوية في الكويت - المنار - ٢٧-٣-١٩٦٧
 - ٥ - ثلاثة شهور عاقرة - السينما اليوم - نيسان ١٩٦٨
 - ٦ - ممثلون تحت سقف متخاذل - السينما اليوم مايس ١٩٦٨
 - ٧ - نحن والمسرح الانكليزي (حول الموسم المسرحي) - الانباء الجديدة ٢٨-١١-١٩٦٤
 - ٨ - الموسم المسرحي في العراق - الادب اللبناني - تشرين الاول ١٩٦٤
 - ٩ - الموسم المسرحي الراهن - الادب اللبناني - تموز ١٩٦٥
 - ١٠ - ملاحظات حول مسرحية « أشجار الطاعون » - الثورة
- العربية ٧ تموز ١٩٦٥ × تأليف نورالدين فارس
 - ١١ - الفرق المسرحية وموقف اللامبالاة ازاء المسرحية الوطنية - عالم اليوم - ١٦-١٢-١٩٦١
 - ١٢ - الفرق المسرحية والعصر النسوي - عالم اليوم - ١١-١١-١٩٦١
 - ١٣ - المسرح العراقي (١٩٣١-١٩٤٠) - المواطن ٣١-٨-١٩٦٢
 - ١٤ - المسرح العراقي (١٩٤١-١٩٥٠) - المواطن ٧-٩-١٩٦٢
 - ١٥ - المسرح العراقي ما بعد الثورة - المواطن - ٢١-٩-١٩٦٢
 - ١٦ - وسائل النهوض بالمسرح العراقي - المواطن ١٢-١-١٩٦٢
 - ١٧ - « فوانيس » لطف سالم - الجمهورية - ٢١-٩-١٩٦٦
 - ١٨ - الفهرست المسرحي - المثقف العربي - اذار ١٩٧١
 - ١٩ - « الطوفان » مسرحية عراقية جديدة - كل شيء - ١٤-٣-١٩٦٦
 - ٢٠ - عوامل الفشل والنجاح في مسرحية « الطوفان » - ٢١-٣-١٩٦٦ × تأليف عادل كاظم جواد
- ٨ - احسان وفيق السامرائي
 - ١ - تحولات المسرح البصري - المريد - ٤ نيسان ١٩٧١
- ٩ - اديب القليججي
 - ١ - لقاء مع يحيى فائق - اللواء - ٢٨ تشرين الاول ١٩٦٤
- ١٠ - الاداب اللبنانية
 - ١ - هل يوجد مسرح عراقي ؟ - تموز ١٩٥٤
- ١١ - أمون صبري
 - ١ - « عقدة حمار » مسرحية غير ناضجة - النصر - ١٩٦٧
- ١٢ - الاذاعة والتلفزيون - مجلة
 - ١ - مسرح الحافظات - ٢٦ كانون الثاني ١٩٧١
 - ٢ - ماذا دار في اجتماع المسرحيين الاول ٥ ايلول ١٩٧٠
 - × لقاء مع السيد محمد سعيد الصحاف مدير عام مصلحة السينما والمسرح وكالة
 - ٣ - « الحصار » خرجت بنتيجة جديدة - ٥ مايس ١٩٧١
 - × تأليف عادل كاظم
 - ٤ - يوسف العاني ٠٠ أنت متهم - ٢٠ مايس ١٩٧١
 - ٥ - رأيان في المسرح الكوميدي - ٢٠ مايس ١٩٧١
 - ٦ - « البيت الجديد » ماذا قسمت للمسرح العراقي - العدد ٩ حزيران ١٩٦٩ × تأليف نورالدين فارس
- ١٣ - اسعد عبدالرزاق
 - ١ - تاريخ الحركة التمثيلية في العراق - الطرفة -

١٥ مايس ١٩٦٦

١٤- ألف باء - مجلة اسبوعية

- ١ - «الغريب» مسرحية متكاملة في شكلها - ١١ اذار ١٩٧٠
- ٢ - حوار مع الفنان عثمان قاتق - ٢٢ تموز ١٩٧٠
- ٣ - محاولات لتقييم الموسم المسرحي السابق - ٢٦ آب ١٩٧٠
- ٤ - المسرح والمخلفات الشخصية - ٣٠ ايلول ١٩٧٠
- ٥ - «ورد جهنمي» لطفه سالم على المسرح - ١٢ اذار ١٩٦٩
- ٦ - ندوة حول المسرح العراقي - ١٥ نيسان ١٩٧٠
- ٧ - شارك فيها ماجد السامرائي وسامي عبد الحميد و ابراهيم جلال وياسين النصير وبديري حسون فريد وقاسم حول [
- ٨ - القسم الثاني من «ندوة حول المسرح العراقي» - ٢٢ نيسان ١٩٧٠
- ٩ - القسم الثالث من «ندوة حول المسرح العراقي» - ٢٩ نيسان ١٩٧٠
- ١٠ - هزي تمر يا نخلة - ١٤ ايار ١٩٦٩
- × تأليف حسن البياتي *

١٥- باسم عبد الحميد حمودي

- ١ - «الحركة المسرحية في العراق» لاحمد فياض المرفجي - الآداب اللبنانية - آب ١٩٦٥
- ٢ - مسرحية «النقطة» - الكلمة - تشرين الثاني ١٩٦٧

١٦- بديري حسون فريد

- ١ - فنانون من بغداد - الجزء الاول - كراس صدر ببغداد (لم تذكر السنة)
- ٢ - العقليات التي آبت أن تشمل «أمنية» على مسرح كربلاء - السينما - ١٩ مايس ١٩٥٦
- ٣ - المسرح العراقي في عام ١٩٦٧ - كتاب صدر ببغداد في سنة ١٩٦٨
- ٤ - تحديد الفرق المسرحية تقيد لعجلة المسرح العراقي - ملحق الجمهورية - ٢ ايلول ٦٥
- ٥ - المسرح العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله - السينما - ١٠ تشرين الاول ١٩٥٦
- ٦ - الاعتراف في المسرح العراقي - السينما - ٥ نيسان ١٩٥٦
- ٧ - خط المسرح العراقي من المخرجين المثقلين - السينما - ٢٦ تشرين الاول ١٩٦٥
- ٨ - المسرح العراقي بحاجة الى مؤلف عراقي يعي ظروف مسرحنا البدائي - السينما - ٥-٥-١٩٥٦
- ٩ - حقائق عن المسرح العراقي في معركته - السينما - ١٠ حزيران ١٩٥٦

١٦- انيلد - جريدة يومية

- ١ - «الحركة المسرحية في العراق» لاحمد المرفجي - ٦ حزيران ١٩٦٥

١٨- بنيان صالح

- ١ - رأي في «النقطة» - الكلمة - تشرين الثاني ١٩٦٧
- ٢ - المسرح الكوميدي في الجنوب - السينما اليوم - مايس ١٩٦٨
- ٣ - آدمون صيري والحياة المعاصرة - الكلمة - مايس ١٩٦٨
- × كتب بالاشتراك مع ياسين النصير
- ٤ - مولد مسرح طلعي - ألف باء - ٣٠ نيسان ١٩٦٩
- ٥ - آدمون صيري على المسرح البصري - النور - ١٩٦٩-٢٤

- ٦ - المسرح البصري في ثلاثة عروض جديدة - ألف باء - ١٩ اذار ١٩٦٩

- ٧ - «البيت» من «عودة السنو» - الآداب اللبنانية - تشرين الثاني ١٩٦٩
- × تأليف قاسم حول *

١٩- ناصر مهدي

- ١ - الفصل والوجود في «البيت الجديد» لنور الدين فارس - المنقف العربي - حزيران ١٩٦٩
- ٢ - «أشجار الطاعون» وقضية الالتزام - النأخي - ١٩٦٧-٣٠
- ٣ - «بيت أبو كمال» لبديري حسون فريد - ملحق ألف باء - ١٢-٣-١٩٦٩
- ٤ - المعادلة الصعبة وإزمة البعد الثالث - ألف باء - ٢٦ اذار ١٩٦٩
- × حول مسرحية «ورد جهنمي» لطفه سالم *
- ٥ - «النخلة والجيران» بين الكل والاجزاء - ألف باء - ١٢-٣-١٩٦٩
- × تأليف غائب طعمة فرمان *

٢٠- الثقافة الجديدة - مجلة شهرية

- ١ - «الخيوط» و «طير السعد» - تشرين الثاني ١٩٧٠

٢١- الثورة - جريدة يومية

- ١ - مع الفنان منظر حلس «مقابلة» - ٢٧-١١-١٩٧٠
- ٢ - عبد الوهاب الدايي وحديث عن المسرح - ٢٣-١٠-١٩٧٠
- ٣ - حوار مع يوسف عبدالمسيح نزوة - ١٣-١١-١٩٧٠

٢٢- جاسم العويدي

- ١ - المسرح الذي نريده - السينما - ٢١ ايلول ١٩٥٥

٢٣- جبرا ابراهيم جبرا

- ١ - مشكلة الحوار في المسرح العربي بين الكاتب العراقي والمصري - الثورة العربية - ٤-٣-١٩٦٥

٢٤- جعفر السعدي

- ١ - هل يوجد لدينا مسرح عراقي - الفن الحديث - ١ حزيران ١٩٥٤

٢٥- جعفر الخليلي

- ١ - «خاتمة موسيقار» مسرحية عبدالمجيد لطفي - انباء - ٢٦ تشرين الاول ١٩٤٥

٢٦- جليل كمال الدين

- ١ - «مجموعة مسرحيات» تأليف سعدون العبيدي - الاديب اللبنانية - كانون اول ١٩٥٧
- ٢ - العاني والمسرح العراقي الحديث - الآداب اللبنانية - العدد الخامس ١٩٥٧

٢٧- جلال حسين ورده

- ١ - مسرحية «السر» - النور - ١٥-١٢-١٩٦٨
- × تأليف محي الدين زنكنه *

٢٨- جميل سعيد

- ١ - أسباب تأخر المسرح العراقي - الفنون - ٢٠ اذار ١٩٥٧
- ٢ - نظرات في التيارات الادبية في العراق - كتاب صدر في سنة ١٩٥٤

- ٢٩- د. جميل تضيف
١ - نحو دراسة جادة للمسرح العراقي - المثقف العربي -
أذار ١٩٧١ .
٢ - تعقيب - رد على رد نورالدين فارس - الثورة -
١٩٧١-٢٤ .
٣ - المسرحية العراقية والعلاقة بين الموضوع والحبكة
- السينما والمسرح العراقية - العدد الثالث ١٩٧١ .
- ٣٠- جميل الجبوري
١ - « ثورة مع الفجر » - الوادي - ٣ تشرين الاول
١٩٥٩ .
× تأليف بدري حسون فريد ونورالدين فارس
وأدمون صبري وخالد القشطيني وطه العبيدي .
٢ - « مسرحياتي » ليوسف العاني - الثقافة الجديدة -
أذار ونيسان ١٩٦٠ .
٣ - نشأة المسرح في الشعر العربي - المثقف - تموز
واب ١٩٦١ .
- ٣١- الجمهورية - جريدة يومية
١ - مذكرات حقي الشبلي الفنية - ١٠ ايلول ١٩٧١
- ٣٢- حسين العلاق
١ - مسرحية « الاشقياء » تأليف عبدالستار العزاوي
- العرب - ١٩٦٧-٢٧-٣٠ .
٢ - الارض والانسان في مسرحية « صوت النخيل »
- المسرح والسينما العراقية - ايلول ١٩٧١ .
- ٣٣- حسين حيدر
١ - مسرحية « أشجار الطاعون » جهه يستحق التثمين
- النأخي - ١٩٦٧-١٨-١٠ .
- ٣٤- حسين الجبلي
١ - « الجراد » والطاعون هل يلتقيان ؟ - النأخي -
١٩٧١-٣١-١٠ .
× تأليف محي الدين زكنه
- ٣٥- حسين السامرائي
١ - امال مفقودة على مهرجان المسرح العراقي - المواطن -
١٩٦٨-١٨-١٠ .
٢ - « منطل » بين النص وامانة الاختراع - المواطن -
٢٦ كانون اول ١٩٦٧ .
- ٣٦- حسين السلطان
١ - الواقع وقضية الرمز في « تراب » - النصور -
١٩٦٤-١٥-١٠ .
× تأليف طه سالم
٢ - « الحواجز » تأليف مهدي السماوي - الجمهورية -
١٩٦٩-٧-٢٧ .
- ٣٧- حسبلله يحيى
١ - سر زكنه - ملحق الجمهورية - ١٠ مايس ١٩٧١ .
× حول مسرحية « السو » لمحي الدين زكنه
٢ - كتاب « الحركة المسرحية في العراق » لاحمد المرحي
- النهضة - ١٩٦٥-٥-٢٠ .
٣ - « المصنع » تأليف محمود فتحي - الثورة -
١٩٧٠-٩-٦ .
٤ - الرمز في مسرحية « تراب » - النور - ١٩٦٩-٤-١٥ .
- ٣٨- حقي الشبلي
١ - وجوب تشييد مسرح محلي في بغداد - مجلة
الاتحاد - ١٠ شباط ١٩٣٤ .
- ٢ - بين المسرح والسينما - مجلة الفكر الحديث - العدد
٥ و ٦ - ١٩٤٦ .
- ٣٩- حميد عبد المجيد دال الله
١ - المسرح والانسان - الاذاعة والتلفزيون - ٢٠ -
١٩٧٠ .
٢ - الجنس والسياسة والدين في مسرح البصرة -
باء - ١١ اب ١٩٧١ .
- ٤٠- خالد قاندر
١ - في مجال المسرح العراقي - المصباح العراقية -
حزيران ١٩٤٧ .
- ٤١- خالد حبيب الراوي
١ - « الاشقياء » تأليف عبدالستار العزاوي - الحار -
١٩٦٧ .
- ٤٢- خالد علي مصطفى
١ - كيف تحولت « قبرة » جان أنوي الى « خرابية »
العاني ؟ - الاذاعة والتلفزيون - ٥ ايار ١٩٧٠ .
- ٤٣- خضير عبدالامير
١ - « منطل » مسرحية جديدة - الثورة - ٢٤ كانون
الاول ١٩٦٧ .
٢ - « ورد جهنمي » مسرحية بدون ابهام - الثورة -
١٦ آذار ١٩٦٩ .
٣ - الرؤية الواعية والانهام في مسرحية « الخرابية »
- الثورة - ١٩٧٠-١٩-١٠ .
- ٤٤- خليل عبدالواحد
١ - رأي في « البقرة الحلوب » - الاذاعة والتلفزيون -
٥ ايار ١٩٧٠ .
× تأليف طه سالم
٢ - بعد عام ١٩٧٠ .. مسرح الشباب - الاذاعة
والتلفزيون - ١٩٧١-١٥-١٠ .
- ٤٥- ظفر البصام
١ - عندما يقع النقد في حيز الاسقاط الذاتي -
١٤ نيسان ١٩٧١ .
- ٤٦- د. طود سلوم
١ - الادب المعاصر في العراق - كتاب صدر ببغداد في
سنة ١٩٦٢ .
× في الكتاب فصلان عن المسرحية الشعرية والمسرحية
الشعرية .
٢ - مع مسرحية « الشريعة » - النأخي - ١٩٧١-٦-٢٣ .
× تأليف يوسف العاني
٣ - « الخرابية » فكرة المانية - الثورة - ١٩٧٠-٥-٣ .
× تأليف يوسف العاني
٤ - الجمهور والمسرحية والمسرحيون في العراق - النور -
١٩٦٩-٥-٢٧ .
٥ - اللغة المسرحية والمشاهدون - النور - ١٩٦٩-٩-٣ .
- ٤٧- رحيب التكريتي
١ - حوار مع مؤلف « الموت والقضية » - الثورة -
١٩٧٠-١٢-١٨ .
× عادل كاظم جواد
- ٤٨- رشيد الرملي
١ - احداث من مجتمعنا على المسرح - المساء -
١٩٦٧-١٢-٢٥ .
× لقاء مع العاملين في مسرحية « صورة جديدة »
ليوسف العاني .

٧ - مسرحنا يفكر الى الممثل - المسرح والسينما -
تشرين الثاني ١٩٧٠

٥٦- سامي مهدي
١ - دراسة في مسرحيتين شعريتين - الاقلام - اب ١٩٦٦
X دراسة عن مسرحيتي خالد الشواف « شمسو »
و « الاسوار »

٥٧- سامي عبدالكريم
١ - « صراع مع الظلام » - الاداب اللبنانية - ايلول
١٩٥٧
X تأليف محمد منير ال ياسين

٥٨- سالم الزبيدي
١ - التخطيط والمسرح العراقي - الثورة العربية -
١٩٦٥-١٤

٥٩- سندوك . كيسي (ناهد مجري) - ترجمة عدنان المبارك
١ - حياتنا المسرحية كما يراها ناقد مجري - الف باء -
١٩٧٠-١١-١١

٦٠- د. سعد محمد خضر
١ - « النخلة والجيران » - الثقافة الجديدة - كانون
اول ١٩٦٩
٢ - « الخرابة » - الثقافة الجديدة - ماسي ١٩٧٠

٦١- سعلون العبيدي
١ - المسرح والجمهور في الموصل - السينما - ٢٩ اب
١٩٥٦

٦٢- سعدي محمد صالح
١ - من حق الحركة المسرحية أن تقول شيئاً للناس -
عالم اليوم - ٢ شباط ١٩٦١

٦٣- د. سلوى زكو
١ - عندما ينزل البيعر ٠٠ - ألف باء - ١٤ نيسان ١٩٧١
٢ - « الخيل » - بين النالسيق والتهرج - ألف باء -
١٩٧٠-١١-٢١

٣ - « النخلة والجيران » قبل رفع الستار - ألف باء -
١٩٦٩-١٠-٢٢
٤ - « مدرسة بلا طلبة ٠٠ ومسرح بلا جمهور - ألف باء -
٣ ايلول ١٩٦٩ X فيه اشارات الى يوسف العاني
وموسى الشايد

٦٤- سليمان البكري
١ - الادب في ديالى - المثقف العربي - كانون الاول ١٩٧٠
X دراسة عن القصة والشعر والمسرح
٢ - التجربة التضالعية في مسرحية « السر » - ألف باء -
١٩٦٩-١٢-١٥

٣ - ماذا في مسرحية « الجراد » ؟ - الثقافة - اذار ١٩٧١
X « السر » و « الجراد » لمحي الدين زنكنه
٤ - « الحقيقة » مغامرة أدبية وفنية - الثورة
١٩٧٠-١٢-٢٦ X تأليف حسين الجليل

٦٥- السينما اليوم - مجلة شهرية لصاحبها عامر عبدالهادي
القريري

١ - حوار صريح مع حفي الشبل - ماسي ١٩٦٨
٢ - « الكراكي » لنورالدين فارس - نيسان ١٩٦٨
٦٦- السينما - مجلة اسبوعية لصاحبها كاميوان حسني
١ - حفلة الفرقة الشعبية للشبيل - ٩ تموز ١٩٥٦
٢ - مع رائد المسرح حفي الشبل - ١٠ تشرين الاول ١٩٥٦
٣ - عن مسرحية « ست دراهم » لثعاني ١٦ شباط ١٩٥٦
٤ - مع فرقة النهضة العربية للشبيل ١٦ تشرين الثاني ١٩٥٥

٤٩- الرسالة الجديدة - مجلة عراقية شهرية - اصغرهما محمد
منير ال ياسين

١ - فنانون من العراق : حفي الشبلي - ١ كانون الاول
١٩٥٣

رياض فاخوري - كاتب لبناني
١ - قاسم حول يعطى لمسرحه الحركة السينمائية - الاحد
البنانية - ٢٠ كانون اول ١٩٧٠

٥٠- زكي الجابر
١ - المسرح العراقي ٠٠ أين هو وكيف تدعسه
- الجمهورية - ٩ ايار ١٩٦٦
٢ - شيء من الجد عن شيء من الهزل - التآخي -
١٣-١٢-١٩٧٠
X في المقالة اشارة الى مسرحية « وحيدة » لموسى
الشايد

٥١- زهير العجيلي

١ - « وحيدة » لموسى الشايد - الاذاعة والتلفزيون -
تشرين الثاني ١٩٦٨ - العدد الثاني -
٢ - عندما يعنق الصراع الطبقي خشبة المسرح
- الجمهورية - ٢٧-٥-١٩٦٩
X حول مسرحية « البيت الجديد » لنورالدين
فارس

٣ - « تموز يفرغ الناقوس » على مسرح بغداد - الاذاعة
والتلفزيون - كانون الاول ١٩٦٨
٤ - « قصر الشيخ » لصباح الزبيدي - الاذاعة
والتلفزيون - العدد السادس - شباط ١٩٧٠

٥٢- زهير النعيمي

١ - اللامع الجديدة للادب المسرحي العراقي
- الاذاعة والتلفزيون - العدد الثامن - ايار ١٩٦٩
٢ - مسرحية « الجائزة » كوميديا منوعة - الاذاعة
والتلفزيون - العدد الثامن - ايار ١٩٦٩
X تأليف بقري حسن فريد

٥٣- زهير غانم

١ - « الصخرة » وبعد الانسان الحقيقي - ألف باء -
١١-٦-١٩٦٩
X تأليف فؤاد الكرلي

٥٤- سافرة جميل

١ - أم مجيد ويوسف العاني في الاتحاد النسائي - الفنون -
٢٧ اذار ١٩٥٧

٥٥- سامي عبدالحميد

١ - نحن والمسرحية العالمية - الفنون - ١٥ ماسي ١٩٥٧
X رد على عبدالملك توري
٢ - نحو الاستمرارية والاحتراف - السينما - ٧ تشرين
الثاني ١٩٥٦

٣ - محاولة اخضاع الرواية للضرورات المسرحية
- العاملون في النفط - كانون اول ١٩٦٩
X عن « النخلة والجيران » للقاص غائب طعمه
فومان والمعدة للمسرح من قبل قاسم محمد
٤ - ماعية المسرح المدرسي - العلم الجديد ١٩٥٩
٥ - تعليق على نقد « لو برجين لو بالظلمة »
- السينما - ١٢-١-١٩٥٦
٦ - الاصاله والتجديد في المسرح العراقي - المثقف
العربي - اذار ١٩٧١

- ١٨ نيسان ١٩٧٠
٣ - « طير السمكة » بين الاسطورة والمعالجة الفلسفية -
ألف باء ١٩٧٠-١١-١٨
- ٨٢- عامر العديشي
١ - ملاحظات حول ندوة المسرح - الثورة ١٩٧٠-٩-١٢
× عقدت في حديقة اتحاد الادباء ببغداد
× شارك فيها ابراهيم جلال ويوسف العاني ومحمد
مبارك وناس مهدي *
- ٨٣- عبدالحيد الوندادي
١ - « مسرحياتي » - الجزء الثاني - انشقت - بغداد
شباط واذار ١٩٦٢ × تأليف يوسف العاني
٢ - المسرح الشعبي - الثورة ١٩٧١-٦-٢٩
- ٨٤- عبدالملك نوري
١ - ايضاح حول مسرحية ليوسف العاني - الفنون
٢٩ مايس ١٩٥٧ عبدالمنعم الغلامي
١ - اسرار الكفاح الوطني في الموصل - كتاب صدر ببغداد
في سنة ١٩٥٨ × في الكتاب استشارات الى بدايات
المسرح في الموصل وبغداد *
- ٨٥- عبدالجبار ولي
١ - جمعية بلا طعن - الثورة العربية - ٩ اذار ١٩٦٥
× حول مصلحة السينما والمسرح
- ٨٦- عبدالصمد خانقاه
١ - بين الحكيم والعاني - الفنون - ٥ حزيران ١٩٥٧
- ٨٧- عبدالجبار البودي
١ - « الحواجز » وعلامات مسرح النخعي - النور
١٩٦٨-١٢-٣٠ × تأليف مهدي السماوي
- ٨٨- عبدالجبار عبدالوهاب الجبوري
١ - « الحركة المسرحية في العراق » لاحمد المغربي - الانتباه
الجديدة - ١٩٦٥-٤-٣
- ٨٩- عبدالله حسن
١ - تطور المسرح في سبعة - السينما - ١٠ تشرين
الاول ١٩٥٦
٢ - مع يوسف العاني - الفنون - ١ تشرين الاول ١٩٥٨
- ٩٠- عبدالستار ناصر
١ - « الجراد » محاولة للخلاص في عهد منهار - ألف باء
١٩٧١-١-٢٠
- ٩١- عبدالرحمن الالائشي
١ - لماذا تخلف العرب في ميدان الادب المسرحي - الاديب
العراقي - عدد اذار ونيسان ١٩٦١
- ٩٢- عبدالرحمن الربيعي
١ - مقابلة مع حقي الشبلي - المعرفة السورية - كانون
الاول ١٩٦٤
- ٩٣- عبدالستار العزاوي
١ - لقاء مع تميم مهدي - صوت العمال - ١٩٦٧-٩-١٤
- ٩٤- عبداللطيف حسن
١ - نظرة جديدة للمسرح العراقي - التأخي ١٩٦٧-٩-١٢
٢ - منهج التطور في مسرح العاني - الشعب ١٩٦٧-١١-٢٢
- ٩٥- عبدالاحد بنيامين
١ - النقد المسرحي في العراق - التأخي - ١٩٧١-٤-٧
× استفتاء شارك فيه جبرا ابراهيم جبرا ويوسف
العاني وفاضل العزاوي والسيدة زينب
- ٩٦- عبدالوهاب التميمي
١ - مسرحية « زمن الصقوف » - الثورة - ١٩٧١-٢-١٦
- ٥ - نقد مسرحيتي « الخيل » و « الاشقياء » ٢٣ تشرين
الثاني ١٩٥٥
٦ - عندما انقلبت مأساة « وحيدة » العراقية الى مهزلة
٦ شباط ١٩٥٧
- ٦٧- الشعب - جريدة يومية
١ - المسرح العراقي أيام الاحتلال - ٨ تشرين الثاني ١٩٦٢
- ٦٨- شهاب التميمي
١ - مسرحية « الغريب » بين مخرجها ومؤلفها - الجمهورية
١٩٧٠-٣-٩ × تأليف نورالدين فارس
- ٦٩- شريف الربيعي
١ - « تموز يفرغ النافوس » - الثورة - ١٩٦٨-١٢-٥
- ٧٠- شمران الياسري (ابو كاطع)
١ - « تموز يفرغ النافوس » مجد جديد للمسرح العراقي
- الثورة - ١٩٦٨-١٢-١٧
- ٧١- صالح جواد الطعنة
١ - في اصول الادب المسرحي في العراق - الاديب اللبنانية
مايس- ١٩٦٦ × عن « لطيف وغوشاباه » اول مسرحية
عراقية مطبوعة
٢ - المسرحية في العراق في العهد العثماني - المكتبة
كانون اول ١٩٦٥
٣ - « بيليوغرافية » الادب العربي المسرحي الحديث -
كتاب صدر ببغداد في سنة ١٩٦٩
- ٧٢- صالح المستوفي
١ - الحركة المسرحية وأزمة الفنان العراقي - النور
١٩٧٠-٢-٤
- ٧٣- صالح مهدي البكري
١ - « البيت الجديد » التزام حقيقي - النور ١٩٦٩-٦-١٤
- ٧٤- صباح ياسين
١ - « ورد جنمي » خطوة ناجحة - ملحق الجمهورية -
١٩٦٩-٣-١٦
٢ - « تموز يفرغ النافوس » والرمزية في المسرح العراقي
- ملحق الجمهورية ١٩٦٩-١-٣
- ٧٥- صبيح نشأت الحلبي
١ - صفحات مطوية من تاريخ المسرح العراقي - السينما -
٤ كانون الثاني ١٩٥٦
- ٧٦- صلاح المداوي - كاتب مصري
١ - « الحركة المسرحية في العراق » - المسرح المصرية -
أيلول ١٩٦٥ × دراسة عن كتاب احمد فياض المقرجي
- ٧٧- صوت الاحرار - جريدة يومية
١ - حديث مع عبدالله العزاوي - ٢٠ ايلول ١٩٦٢
- ٧٨- ضياء البياتي
١ - حديث عن مسرحية « جزء وخروف » - التأخي
٣ اذار ١٩٧١ × تأليف سلمان صالح الجبوري
- ٧٩- طالب الشهابي
١ - الجمهور المصري والحركة الفنية في البصرة - السينما
١٠ تشرين الاول ١٩٥٦
- ٨٠- طه العبيدي
١ - « اريد اعيش » والذواغ النفسية في المسرح
السينما - ١ اب ١٩٥٦ × تأليف ابراهيم الهنداوي
- ٨١- عادل عبدالجبار
١ - التسجيل التاريخي ورسم النماذج في « الشريعة »
- الثورة - ١٩٧١-١-٢٦
٢ - « الخرابة » ومساءلة اداة أمريكا - الراصد -

- ٤ - أسبَاب تأخر المسرح العراقي - الفنون ١٢٠ آذار ١٩٥٧
١٠٧- د. علي جواد الطاهر
١ - ملاحظات على « بيت الزوجية » - المنقف ايلول ١٩٦٢
× تأليف شاكِر خصبك

١٠٨-

- ٢ - مسرحية « البيت الجديد » لنورالدين فارس -
الاديب اللبنانية - تموز ١٩٦٩

١٠٩- علي حسين مهاجر

- ١ - كتاب مسرحي من الجيزة - النور - ١٩٦٨-١١-١٨
× عن عبدالصاحب محمد ابراهيم

١١٠- علي حسين

- ١ - « الحواجز » محاولة للبحث عن جلور الماساة
الفلسطينية - الجمهورية - ١٩٦٩-٤-٢١

١١١- عمران القيسي

- ١ - « الحركة المسرحية في العراق » لاحد المخرجي -
المنار - ١٢ آذار ١٩٦٥

١١٢- علي مزاحم

- ١ - ماذا اراقت « مسرحية الخيط » أن تقول ؟ - التآخي
١٩٧٠-١٢-٣

١١٣- د. عمر الطائب

- ١ - بدايات المسرحية العربية في العراق - الافلام -
تشرين الاول ١٩٦٩

- ٢ - بدايات المسرحية العربية في العراق - المسرح
الضري - اب ١٩٦٧

- ٣ - بدايات المسرحية في العراق - المسرح والسينما
الضري - العدد ٤٩ - ١٩٦٨

- ٤ - المسرحية العربية في العراق - كتاب صدر ببغداد
في سنة ١٩٧١

- ٥ - المسرحية الاجتماعية في العراق - اثنقف العربي -
اذار ١٩٧١

١١٤- غائب طعمة فرمان

- ١ - في القصة والمسرحية - الفن الحديث - ١ حزيران ١٩٥٤
٢ - « رأس الشيلة » ليوسف إلغاني - الاديب اللبنانية
اذار ١٩٥٥

١١٥- غازي العبادي

- ١ - ملاحظات عن « النخلة والجيران » - الشورى
١٩٦٩-١٢-٢١

١١٦- الفد - مجلة عراقية نصف شهرية

- ١ - « انشودة اغولا » و « حكاية لاطفلنا الصغار »
٤ تموز ١٩٧٠ × المسرحية الثانية للكاتب معاذ
يوسف

١١٧- نيت « خليل عبدالواحد »

- ١ - « الحصار » - الاذاعة والتلفزيون - العدد ٢٨
السنة الثانية - شباط × تأليف عادل كاظم

- ٢ - العنث وقضية مطاردة الانسحاب - الاذاعة والتلفزيون
١٩٧١-١-٢٥

١١٨- فاضل التائي

- ١ - دمشق تهافت للحصار - الجمهورية - ٢٩-٤-١٩٧١
× اشترك العراق في مهرجان المسرح العربي الذي
عقد في دمشق بمسرحية « الحصار » لعادل كاظم جواد

- ٢ - « مفتاح المئين » مسرحية لم يحالفها التوفيق -
الجمهورية ٢٦-٣-١٩٦٨

١١٩- فاضل الحلاق

- ١ - مسرحية « الحصار » وازدواجية الافكار - الجمهورية
١٩٧١-١-٢٨

٢ - تأليف سالم الخياط

- ٢ - فرقة مسرح الرواد من « ثمن الحرية » الى « مسألة
شرف » - الاذاعة والتلفزيون - ١٨-١٢-١٩٦٩

٩٧- د. عبدالقادر الكفل

- ١ - قرأت العدد الماضي من الادب - الادب اللبنانية -
اذار ١٩٥٧ × حول مسرحية « المقاتلون » تأليف
يحيى بابان - جيان -

٩٨- عبدالله نيازي

- ١ - كلمة سرية في « الشريعة » - الثورة ١٩٧١-٨-١٩
٢ - مسرحية « فوانيس » لطف سالم - الثورة العربية -
٤ تشرين الاول ١٩٦٦

- ٣ - « نهضات رئيس » تأليف هلال ناجي - الثورة -
١٧-١٢-١٩٧٠

٩٩- عبدالوهاب فوزي

- ١ - ساعة مع حفي السنبلي - الاسبوع - ٢٢ تشرين
الثاني ١٩٥٧

١٠٠- عبداللّه كمال الدين

- ١ - انطباعات مركزة عن « البقرة الحلوب » - الجمهورية
٢١-٥-١٩٧٠ × تأليف طه سالم

١٠١- عثمان رائق

- ١ - المسرح العراقي بين الظرف والاختيار - العمل
الشعبي ١٦-١١-١٩٦٨

- ٢ - « فوانيس » وقضية الواقعية - الجمهورية -
٧ تشرين الاول ١٩٦٦

- ٣ - « المفتاح » ويوسف العاني والحقيقة - الجمهورية
١٤-٨-١٩٦٨ × مذكره وجهها الكاتب مع حسين
السامرائي الى وزارة الاعلام

- ٤ - نحو مسرح عراقي - ملحق الجمهورية ٣٠-١١-١٩٦٥
٥ - مسرح الاطفال ومعهد الفنون - العهد الجديد
١٥-١-١٩٦٣

- ٦ - نحو مسرح دائم - الف باء - ٢٦ آذار ١٩٦٩

١٠٢- عزيز السيد جاسم

- ١ - قراءة موضوعية لمسرحية « الماذورات » - الكلمة -
ايلول ١٩٦٨ × تأليف عبدالملك نوري

١٠٣- عصام محمد سالم

- ١ - « عبودة السنونو » تجربة واقعية - الثورة -
١٩-١٠-١٩٦٩

- ٢ - « أيام العطش » لادون صبري الف باء -
١٧-٩-١٩٦٩

١٠٤- علاء حجازي

- ١ - عادل كاظم و « الكا » والهجمة المتأخرة - الثورة
٢٩-٣-١٩٧٠

- ٢ - « أيام العطش » لادون صبري الف باء -
١٧-٩-١٩٦٩

١٠٥- عباس علي مصطفى

- ١ - النفسية اليهودية في مسرحية « تموز يقرع النافوس »
العمل الشعبي ١٥-١-١٩٦٩

١٠٦- د. علي الزبيدي

- ١ - المسرحية العربية في العراق - كتاب أصدره معهد
الدراسات العربية في القاهرة - ١٩٦٧

- ٢ - المسرحية العربية في العراق - الافلام - تشرين
الثاني ١٩٦٥

- ٣ - المسرحية العربية في العراق - الافلام - كانون
الثاني ١٩٦٦

١٢٠- فواز (١٠٠)

- ١ - أزمة التبرير في المسرح العراقي - الاذاعة والتلفزيون ٢٠ نيسان ١٩٧١

١٢١- صلاح المعاني

- ١ - نظرة تقاؤل مسرحية « امفتح بالملين » - الثورة - ١٢-١٩٦٨ × تأليف علي حسن البياتي

١٢٢- فؤاد التكري

- ١ - « اللون المقتول » لنزار سليم - الاديب اللبنانية - اذار ١٩٥٣

١٢٣- قيس عادي

- ١ - « تموز يفرغ النفاقوس » - ألف باء - ١ كانون الثاني ١٩٦٩

١٢٤- كاظم الخالدي

- ١ - الواقعية الاشتراكية في « بيت أبو كمال » - النور ٢٠-١٩٦٩ × تأليف بديري حنون فريد

١٢٥- كامل خميس

- ١ - سر الازمة الفنية في العراق - الجمهورية ٧-١٩٦٦ × لقاء مع حفي الشبل

١٢٦- كريم الخطاب

- ١ - « الحصار » هل هي ثرأما شعرية ؟ - التأخي - ٢٠-١٩٦٩

- ٢ - الفرقة القومية ولدت في مسرحية « طير السعد » - التأخي - ١٩-١١-١٩٧٠ × تأليف قاسم محمد

١٢٧- ليث الحمدي

- ١ - يوسف العاني ٠٠ أنت منهم - الاذاعة والتلفزيون ٢٠ مايس ١٩٧١

١٢٨- محمود العبطة

- ١ - آين المسرح العراقي - الاداب اللبنانية - اذار ١٩٥٧
- ٢ - المسرح في العراق وتجربة طليعية - الثقافة لصرية ١٣ نيسان ١٩٦٥

١٢٩- محسن الخطابي

- ١ - « حصان محترق الاطراف » - ألف باء - ٢١ اذار ١٩٦٩ × تأليف مهدي السماوي

١٣٠- محمد كامل عارف

- ١ - كيف نخلق مسرحاً شعبياً - الفنون - ٤-١٢-١٩٥٧

١٣١- محمود البياتي

- ١ - « طنطل » لطف سالم - المواطن - ٢٢-١١-١٩٦٧

١٣٢- محمد مبارك

- ١ - الرمز في مسرحية « تموز يفرغ النفاقوس » - الثقافة الجديدة - حزيران ١٩٦٩

- ٢ - « بيت أبو كمال » ومجتمع الاسماك - ألف باء - ١٢ شباط ١٩٦٩

- ٣ - « الخرابة » بين الادانة والاحتضان - ألف باء - ٢٧ آيار ١٩٧٠

- ٤ - « الكاع » لعادل كاظم - وعي العمال - ٩ اذار ١٩٧٠
- ٥ - ملاحظات حول بعض أعمال الموسم المسرحي الحال - المسرح والسينما العراقية - ايلول ١٩٧١

١٣٣- محمد الجزائري

- ١ - المسرح العراقي في عسّام ٦٧ - السينما اليوم - تموز ١٩٦٨ حول كتاب بديري حنون فريد

- ٢ - حوار عن المسرح الذي يخاطب الانسان - الثورة - ٢١-١٢-١٩٦٩

- ٣ - « الكراكي » مسرحية لئوردالدين فارس - السينما اليوم - نيسان ١٩٦٨

- ٤ - زينب من « أم شاكر » الى « سليمة الخبازة » - الثورة - ٢٣-١١-١٩٦٩

- ٥ - « البيت الجديد » حالة عبور في مسرحنا العراقي - الثورة - ١٦-٤-١٩٦٩

- ٦ - « الخيط » - الراصد - ٢٦ تشرين الثاني ١٩٧٠
- ٧ - ملاحظات عن « الكات » - الثورة - ٢٢-٤-١٩٧٠

- ٨ - ملاحظات حول « تموز يفرغ النفاقوس » - الثورة - ٢٥-١٢-١٩٦٨

- ٩ - مسرح اليوم ٠٠ لماذا وكيف ؟ - الثورة - ٢-٩-١٩٦٩

١٣٤- محمود فريسي

- ١ - « امفتح بالملين » والدم الجديد - ملحق النار - ١ حزيران ١٩٦٨ × تأليف علي حسن البياتي

١٣٥- محي الدين زنكة

- ١ - ماذا في حلية الجليل ؟ - ألف باء - ٢٥ اذار ١٩٧٠
- ٢ - تأملات في المسرح العراقي - الملحق العراقي - اذار ١٩٧١

- ٣ - بحثا عن كوميديا عراقية - المسرح والسينما العراقية العدد الثاني - مايس ١٩٧١

١٣٦- محمد بهجت الانري

- ١ - « شمسو » مسرحية شعرية بابلية - مجلة المجمع العلمي العراقي - ١٩٥٢

محبوب العبدالله - كاتب من الكويت

- ١ - « الحركة المسرحية في العراق » لاحد المغربي - الهدف الكويتية - ٤-١١-١٩٦٥

١٣٧- مصطفى جواد - الدكتور والباحث المعروف

- ١ - التمثيل عند العرب وضافة القصص عندهم - الهاتف ١٣ نيسان ١٩٤٥

العرلة - مجلة شهرية تصدر في سوريا

- ١ - « الحركة المسرحية في العراق » لاحد المغربي - حزيران ١٩٦٥

١٣٨- منير عبدالامير

- ١ - الى آين يسير المسرح العراقي - إلتأخي - ٤-٩-١٩٦٨
- ٢ - « طنطل » و « الكورة » بين المؤلف والمخرج - ألف باء - ٢-١١-١٩٦٨

- ٣ - نظرة في « تموز يفرغ النفاقوس » - الثورة - ٢٥-١٢-١٩٦٨

١٣٩- افتار - جريدة يومية

- ١ - يحي فائق يفرغ قبيلة الموسم المسرحي ٣١-٣-١٩٦٦
- ٢ - علي حسن البياتي و « امفتح بالملين » - ملحق النار ١٨ آيار ١٩٦٨

١٤٠- موسى العبيدي

- ١ - حول المسرح العراقي - الثورة - ٢٤-٨-١٩٧١

١٤١- مولود المعيني

- ١ - لصلحة من يا لصلحة السينما والمسرح - الانوار ٢٠-٥-١٩٦٥

- ٢ - كراس جديد عن « الحركة المسرحية في العراق » - كل شيء - ٨-٣-١٩٦٥

- ٣ - حول كتاب أحمد فياض المغربي

١٤٢- مهدي السماوي

- ١ - « عمان لن تموت » - الكلمة - تشرين الثاني ١٩٦٧
- ٢ - « تأليف عبدالوهاب النعيمي » - الجراد وحصاد الموسم المسرحي - الثورة العربية - ١١-١٢-١٩٦٧

- ٣ - الجراد وحصاد الموسم المسرحي - القسم الثاني - الثورة العربية - ١٩-١-١٩٦٧

١٤٤ نأج المومري

- ٦ - « أشجار الطاعون » والعلاقة بين الموضوع والحبكة
- القسم الثالث - ١٩٧١-٨-١٧
× الأقسام الثلاثة رد على مقالة للدكتور جميل
نصيف
عن مسرحية « أشجار الطاعون »
٧ - أعضاء على « أديب من بغداد » - المثقف - كانون
الأول ١٩٦٢
× تأليف آدمون صبري
٨ - مسرحنا بين التجربة والعرض - الثورة - ١٩٦٩-٣-٥
× فيه إشارات إلى « بيت أبو كمال » لبدي
حسن فريد و « ست دراهم » ليوسف إلاني
٩ - الرمز والصورة - الثورة - ١٩٦٩-٣-٣١

١٥٢ - وعى العمال - مجلة اسبوعية يصدرها الاتحاد العام للعمال في العراق

- ١ - وعى العمال تسأل ويوسف إلاني يجيب - ٩
حزيران ١٩٦٩
× فيه إشارة إلى مسرحية « الصخرة » تأليف
فؤاد النكرلي

١٥٣ - الوادي - مجلة اسبوعية لصاحبها خالد الكره

- ١ - ندوة الوادي : مع كتاب المسرح العراقي - ٣٦
ايلول ١٩٥٩
× شارك في الندوة يوسف إلاني وجبان وجميل
الجويدي ونورالدين فارس

١٥٤ - هادي الربيعي

- ١ - الرمز في مسرحية « الجراد » - الثقافة - آذار
١٩٧١ تأليف محي الدين زنكنه

١٥٥ - اهلال - مجلة شهرية تصدر في مصر

- ١ - « الحركة المسرحية في العراق » لأحمد المغربي -
حزيران ١٩٦٥

١٥٦ - ياسين النصير

- ١ - البحث عن شخصية المسرح العراقي - المثقف
العربي - مايس ١٩٧٠
٢ - « الغاية » ليوسف إلاني - المثقف العربي - مايم
١٩٧٠
٣ - فهرست المسرحيات العراقية - الاقلام - حزيران
١٩٦٧
٤ - مسرحية « الغريب » والبحث عن الانشاء - الف باء
٢٥ آذار ١٩٧٠
× تأليف نورالدين فارس
٥ - عندما يكون « الخيط » سائبا - الاقلام - كانون
الثاني ١٩٧١
× عن مسرحية عادل كاظم
٦ - مسرحية « حكاية لطفانيا الاغراء » - الثقافة الجديدة -
تموز ١٩٧٠
× تأليف معاذ يوسف
٧ - اتجاهات جديدة في المسرح العراقي الحديث - الاداء
الليبنانية - تشرين اول ١٩٦٨
٨ - الموسم المسرحي في البصرة - المثقف العربي - كانون
الثاني ١٩٧٠
٩ - المسرح العراقي بين تطوّر الواقع وتطور المدارس
الحديثة - المثقف العربي - آذار ١٩٧١

- ١ - حول كتاب « المسرحية العربية في العراق » - الف
باء - ٢٥ اب ١٩٧١ تأليف الدكتور عمر الطالب
٢ - تأملات في مسرحيتين - المثقف العربي - آذار ١٩٧١
× حول « الغريب » و « الابصرة » واللمبه » لنورالدين
فارس
٣ - ملاحظات حول مسرحية « الجراد » - المسرح والسينما
ايلول ١٩٧١ × تأليف محي الدين زنكنه
٤ - رأي في المسرح العراقي - الف باء - ٦ تشرين
الأول ١٩٧١ × فيه اشارات إلى مسرحيات يوسف
إلاني وطه سالم ونورالدين فارس وعادل كاظم
٥ - « الغريب » تأكيد للفئات الانسانية - النور -
١٩٧٠-٣-٢٥

١٤٥ - نزار عباس

- ١ - « الاسوار » مسرحية شعرية تأليف خالد الشواف
- الرسالة الليبنانية - العدد الخامس السنة (٣) ٩٥٧
٢ - شيء عن المسرح العراقي - وعى العمال - ١٢
أيار ١٩٦٩

١٤٦ - نجيب عربو

- ١ - « تراب » مسرحية جديدة - الاذاعة والتلفزيون -
العدد الثاني - تشرين الثاني ١٩٦٨
٢ - « الديدان » لعل الاطرش - التآخي - ٢١ آذار ١٩٦٨

١٤٧ - نسرین محمّد الجاف

- ١ - ناقدة كردية تقول شيئا عن « الحصار » - التآخي
١٩٧١-٢-٤

١٤٨ - النصر - جريدة اسبوعية

- ١ - ماذا في « الديفانه » لعل حسن البياتي - ٣٠ تشرين
الثاني ١٩٦٧

١٤٩ - نصير النهر

- ١ - ندوة المسرح في البصرة - الف باء - ٨ تموز ١٩٧٠
٢ - ندوة المسرح في البصرة - النور - ٢٦-٣-١٩٧٠
[شارك في الندوة عبدالاله عبدالقادر وقصي البصري
ومحمد وهيب وعصام سالم وجبار العطيه
وعبدالصاحب ابراهيم نصير عودة وعبدالفارس
مال الله وسعود جابر وعزيز الكعبي وفصل حسن
ومانع السعودي وبنيان صالح]

١٥٠ - نوري الراوي

- ١ - اتجاه جديد في المسرح العراقي الحديث - الثقافة
الجديدة - نيسان ١٩٥٤

١٥١ - نورالدين فارس

- ١ - محنة النقد بين الاحواء والفن - الثورة العربية -
٣ تموز ١٩٦٥
× رد على نقد أحمد قياض المغربي لمسرحية « أشجار
الطاعون »
٢ - « فوانيس » في الظهرة - الثورة العربية - ٦
تشرين اول ١٩٦٦
٣ - « الكراكي » وشباك العناكب - التآخي - ١٠ نيسان
١٩٦٨
٤ - « أشجار الطاعون » والعلاقة بين الموضوع والحبكة
- القسم الاول - الثورة - ١٩٧١-٨-٣
٥ - « أشجار الطاعون » والعلاقة بين الموضوع والحبكة
- القسم الثاني - الثورة - ١٩٧١-٨-١٠

- ٢ - قصة المسرح الحديث - السينا - ٢٨ كانون اول ١٩٥٥ .
- ٣ - شهاب القصب الفنان الذي خسر المسرح العراقي - الفن الحديث - العدد الثالث ١٩٥٤ .
- ٤ - المسرح في مرحلته الحاضرة - السينا - ١٠ تشرين الاول ١٩٥٦ .
- ٥ - واقع المسرح العراقي - الثقافة الجديدة - كانون الاول ١٩٥٣ .
- ٦ - ليكن مسرحنا .. مسرح قضية - الثورة - ١٩-٤-١٩٧٠ .
- ٧ - « الغاية » وبرشت والام شجاعة - النأخي - ٩-٥-١٩٧٠ .
- × رد على مقالة الدكتور داود سلوم .
- ٨ - المسرح العراقي لن يتخلف عن الركب - الثقافة الجديدة - العدد الرابع ١٩٥٨ .
- ٩ - التمثيليات في كلياتنا ووجوب العناية بها - السينا - ٨ اذار ١٩٥٦ .

× اشارات

- ١ - هذا « المصنف » مع « الفهرست المسرحي » الذي نشر في عدد شهر اذار سنة ١٩٧١ ، من مجلة « المتقف العربي » التي تصدرها وزارة الاعلام . يشكل فصلا من كتاب عن المسرحية العراقية ، أوشكت على انجازه ومن المؤمل ان يصدر في وقت قريب قادم .
- ٢ - رتب هذا « المصنف » حسب الحروف الابجدية (الاول والثاني) لاسماء الكتاب .
- ٣ - لا يحتوي هذا « المصنف » كل الكتابات التي نشرت عن الحركة المسرحية في العراق ، اذ انني تقاضيت عن كافة المقالات والدراسات التي كتبت عن العروض المسرحية ، التي لم يؤلفها كتاب عراقيون عدا ما عدا علاقة مباشرة بواقع مسرحنا وبخاصة جانب التأليف منه .
- ٤ - ان هذا « المصنف » كمحاولة اولي متواضع وهو لذلك يطبع بملاحظات ذوي العلاقة من الكتاب والنقاد والعاملين في الوسط المسرحي والادبي وأرشادتهم وتوصياتهم حول النواقص التي يعترف بها ويرغب باكمالها ..

- ١٠ - البحث عن شخصية المسرح العراقي - المتقف العربي - حزيران ١٩٧٠ .
- ١١ - البحث عن شخصية المسرح العراقي - المتقف العربي - تموز ١٩٧٠ .
- ١٢ - العطف والفضية - المتقف العربي - كانون الثاني ١٩٧١ .
- × تأليف نورالدين فارس .

١٥٧- يعنى فاتق

- ١ - امسحوا سربة الخوف عن المسرح العراقي - الثورة - ٢٢-٣-١٩٧٠ .
- × حول مسرحية « الغريب » لنورالدين فارس .
- ٢ - « البقرة الحلوب » لطفه سالم - الجمهورية - ٢٣-٤-١٩٧٠ .
- ٣ - « أشجار الطاعون » لنورالدين فارس - النأخي - ١٣-٩-١٩٦٧ .

١٥٨- يعنى زكي

- ١ - « المفتاح » انطلاقة جديدة وعمل مسرحي - الجمهورية - ١٣ ايار ١٩٦٨ .
- ٢ - « ست دراهم » تحكي كعاج فرقة - الجمهورية - ١٤-٢-١٩٦٩ .
- × تأليف يوسف العاني

١٥٩- يعقوب القزويني

- ١ - شهاب القصب .. الانسان - السينا - ١٠ تشرين اول ١٩٥٦ .

١٦٠- يوسف عبدالمسيح ثروة

- ١ - بعض القيم الفنية في المسرح العراقي الراهن - المتقف العربي - اذار ١٩٧١ .
- ٢ - « المفتاح » بحث عن الرموز ودلالاتها - المسرح والمسينا المصرية - العدد ٥٥ و٥٦ ١٩٦٨ .
- ٣ - حصيلة الموسم المسرحي في عام - ألف باء - ٣ حزيران ١٩٧٠ .
- ٤ - المسرح العراقي في يوم المسرح العالمي - المسرح والمسينا العراقية - مايس ١٩٧١ .
- ٥ - الانسان والمسح والجراد - الثقافة الجديدة - نيسان ١٩٧١ .
- × حول مسرحية « الجراد » تأليف محي الدين زكنه

١٦١- يوسف العاني

- ١ - مسرحنا بعد الثورة - الثقافة الجديدة - كانون الاول ١٩٥٨ .

الضاحون

شريط سينمائي عراقي جديد

